

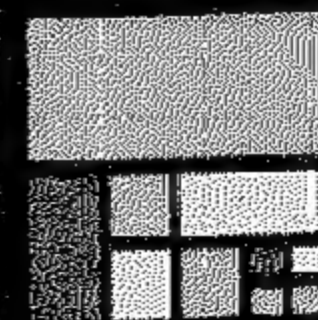
الفن المصري الحديث

القرن العشرين

د. مصطفى الرزاز

الفن المصرى الحديث
القرن العشرين
د. مصطفى الرزاز
2007

وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية

الفن المصري الحديث القرن العشرين

د. مصطفى الرزاز

هذا الكتاب :

أعد هذا الكتاب بمناسبة إعادة صياغة مجموعة متحف الفن المصري الحديث في السنوات الأولى من الألفية الثالثة بغرض إعادة تأمل المشوار الإبداعي للفنانين المصريين في القرن العشرين، ويتضمن مقدمة عن طبيعة الشعب المصري كشعب تاريخي، يهوى تجميع مقتنيات لها قيمتها الرمزية والجمالية والعاطفية، سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي، ويسوق أمثلة على ذلك منذ عصر الأسرات المصرية القديمة حتى اليوم، متضمنا فكرة العرض المتحفي التي تأسست في حرص الفراعنة على تكوين الكنوز الوطنية National treasury ، وإن دور العبادة والمكتبات كانت عبر التاريخ المصري بمثابة بدائل لفكرة المتحف، لما تحتويه من مآثورات فنية جديدة وقديمة، وكذلك كانت حدائق الحيوانات التاريخية والميادين العامة . وقد أنشأ بطليموس الأول « سوتر soter »¹ (x) متحف ملحق بمكتبة الإسكندرية عام 294 قبل الميلاد، ليصبح أول متحف في تاريخ الإنسانية، يعرض مقتنياته على الجماهير والدارسين من أنحاء العالم.

ثم يصف الكتاب أول صورة للمتاحف في العصر الحديث في مصر حيث أقام العلماء والفنانين المصاحبين للحملة الفرنسية متحفا مفتوحا للجمهور . ثم يشير المؤلف إلى أن جميع المتاحف التي أنشئت في مصر الحديثة قد بدأت متواضعة، وسرعان ما أصبحت مؤسسات قومية عملاقة ومتنامية، وهو ما ينطبق على متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة الذي بدأ بجهود محمد محمود خليل بك جامع للأعمال الفنية الفرنسية التي تنسب إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . والذي تبني فكرة تأسيس لجنة للمقتنيات لجمع أعمال فنية تعد نواة لهذا المتحف، ويعرض الكتاب للتطور الذي شهدته المجموعة القومية منذ منتصف العشرينيات حتى اليوم، والأماكن التي استضافتها ونوعية المقتنيات حتى استقرت المجموعة المصرية المتنامية في مقرها الحالي بالسراي الكبرى بأرض المعارض بالجزيرة - ساحة الأوبرا حاليا - وهو المقر الذي كان تابعا للجمعية الملكية الزراعية التي كان يرأسها الأمير عمر طوسون، تلك السراي الكبرى التي أصبحت المقر الجديد لمتحف الفن المصري الحديث، من تصميم المعماري مصطفى فهمي بك، وقد تم بناؤها عام 1936 وفيها تم استضافة معرض الفن الفرنسي للفنون الجميلة والزخرفية عام 1938، ضمن معارض أخرى عديدة .

يصف الكتاب الهيئة المعمارية للمتحف، الذي يعتمد تصميمه على الفن الإسلامي المبسط الممزوج بعناصر من الفن الزخرفي الحديث Art Deco Style ، الذي انتشر في فرنسا في العشرينات وعم أوروبا كلها ثم أمريكا والعالم . والذي تأثر كثيرا بالفن المصري القديم وفنون الشرق .

ثم يتحدث الكتاب عن سياسة الاقتناء المتحفي وتتابع تطورها التاريخي منذ العشرينات من القرن العشرين حتى الآن، ثم عن فلسفة وأهداف العرض الجديد لمحتويات المتحف التي وضعتها لجنة واسعة من الخبراء والفنانين والنقاد والأكاديميين، الذين أوكلوا إلى لجنة رباعية لوضعها موضع التنفيذ على الواقع، وحل المشكلات المترتبة على ذلك يعاونهم في ذلك فريق نشط من العاملين بالمتحف . ثم أعيد تشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لتواصل الخطوات النهائية لإعداد المتحف للافتتاح الجديد .

تقوم تلك الفلسفة على المبادئ الآتية :

تخصيص الدور الأرضي من المتحف لعرض بانوراما الفن المصري في الربع الأخير من القرن العشرين اعتبارا من عام 1975، حيث تم عرض مختارات من أعمال التصوير والنحت والجرافيك، والأعمال الفنية المركبة، وقد اختارت اللجنة الرباعية عمليين تاريخيين لهما أهميتهما هما لوحة المدينة للفنان الراحل «محمود سعيد»، وتمثال إيزيس للفنان الراحل «محمود مختار»، ليكونا ضيفا شرف هذا الجناح،

١ . تولى سوتر حكم مصر في ٧ نوفمبر ٣٠٥ ق.م، وتولى في ٧ يناير ٢٨٢ ق.م .

الذى يتيح للمشاهد الذى لا يقضى وقتا طويلا بالمتحف الإحاطة النسبية بمجريات الحركة الفنية بصورة عمومية، ويستشعر ما هو حادث فيها الآن.

استخدام شرفات الدورين الأول والثانى لعرض مختارات من أعمال الفنانين الطليعيين فى الحركة ، كضيوف شرف فى المناطق المرتبطة بأجيالهم وفق التتابع التاريخي . فى الدور الأول مختارات من أعمال جيل الرواد وفى الدور الثانى مختارات من أعمال طليعة التحديث منذ الثلاثينيات إلى الستينيات .

• تخصيص موقع للتوثيق والارشيف الالكترونى لخدمة الزوار والباحثين ، ذلك أن مجموعة هذا المتحف المعروضة والمودعة بالمخازن تمثل الروح المعاصرة والخيال فى الفن المصرى الحديث، فى القرن العشرين بصورة لا مثيل لها .

• تخصيص قاعة بالدور الأول باسم (قاعة أبعاد) لعرض وتحليل مختارات من مقتنيات المتحف التى لم تحظى بالإضاءة التى تليق بها عند تصنيف الفن المصرى الحديث، حيث يوكل إلى نخبة من الدارسين والخبراء دراسة عمل معين فى كل شهر وتقديم القيم التى ينطوي عليها والقضايا المرتبطة به للجمهور والدارسين .

• تخصيص قاعة بحثية متخصصة بالدور الثانى لعرض أمثلة لإنتاج أعضاء الجماعات الفنية الطليعية التى كان لها دور كبير كمحاور تأسيسية فى توجيه الحركة الفنية وإثراء مدخلاتها الثقافية والوطنية والإبداعية .

ثم تناول الكتاب حركة الفن الحديث فى مصر، من خلال بذور التحول إلى المظاهر والأساليب الغربية إبان حملة «بوناپرت»، حيث تراجعت وتدهورت الفنون الوطنية المتوارثة بسبب الميل المتصاعد إلى الطراز الأوروبى فى العمارة وفى الفنون الزخرفية والجميلة اعتبارا من عصر محمد على الكبير، وتساعد ذلك التيار فى عهد الخديوى توفيق والخديوى إسماعيل الذى استهدف تحويل مصر إلى صورة من فرنسا . حيث انتشرت مراسم الفنانين المستشرقين فى القاهرة والإسكندرية يصورون الأحياء الإسلامية والحياة الشعبية فى مصر، ويقومون مشاريع زخرفية وينحتون التماثيل للحكام، وقام بعضهم بتدريس الرسم على الطريقة الأوروبية فى المدارس وللأفراد، ولهواة الفن المصريين فى الإسكندرية خاصة.

كما قدم بعض الأجانب الذين عاشوا فى مصر هدايا قيمة من الأعمال الفنية والأموال للمساهمة فى تأسيس متحف بالمدينة ثم يشير الكتاب إلى أهمية مشاركة النبلاء والأثرياء والزعماء السياسيين ورجال الاقتصاد والفكر من الطبقة المتوسطة، مع رجال الدين المستنيرين فى تأسيس الوعي بضرورة الاهتمام بالفن وتعليم الفنون الجميلة باعتبارها مدخلا رئيسيا للتقدم والتقدم، نبلاء مثل كل من : الأمير «يوسف كمال» الذى أسس مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1908 على نفقته الخاصة وتبناها وأرسل بعض خريجائها إلى فرنسا لإتمام تعليمهم الأكاديمي، و«محمد محمود خليل بك» رئيس مجلس الشيوخ الذى أسس جمعية محبي الفنون الجميلة ونواة متحف الفن الحديث، وأقام العديد من المعارض الهامة للفن الأوروبى والفرنسي خاصة والفن المصرى بالقاهرة وبإريس ، فضلا عن سيدات المجتمع الراقى ومنهم الأميرة «فاطمة إسماعيل» و«أمينة هانم الهامي» و«هدى هانم شعراوي» .

ومن رجال الدين كان «رفاعة الطهطاوي» ، «محمد عبده» ، «جمال الدين الأفغانى» ، ومن رجال الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد، كان «قاسم أمين» و«طلعت حرب» ، ثم يشير الكتاب إلى رعاية الفن فى مصر الحديثة، وإلى تيارات البحث عن هوية مصرية فى الفنون الجميلة التى ارتبطت بحركة التحرر الوطنى من الاحتلال البريطانى ، والتحام الفنان «محمود مختار»

بزعيم الثورة «سعد زغلول» وزملائه ، واتجاه الفنانين المصريين من الجيل الأول ممن تخرجوا من مدرسة الفنون الجميلة، مثل «محمود مختار» - 1891 - 1924، «راغب عياد» 1892 - 1980 ، «أحمد صبري» 1889 - 1955، «محمد حسن» 1892 - 1961، «يوسف كامل» 1891 - 1950، ومن علموا أنفسهم بالدراسة والسفر مثل «محمود سعيد» 1797 - 1964 و«محمد ناجي» 1888 - 1956 ، وظهور الاهتمام بتأسيس الجمعيات وتكوين الجماعات وتأسيس مرسوم الأقصر ، والتركيز على تصوير الواقع المصري بجمالياته الشاعرية، ويقدم الكتاب تلك النزعة في محيطها الثقافي والسياسي والاجتماعي وفي الفنون الأخرى كالغناء والتلحين والمسرح والسينما والأدب بألوانه المختلفة .

ثم تأتي مرحلة التمرد السريالية والعبثية التي تمردت على المناهج والأساليب الأكاديمية الجامدة فكون مجموعة من الفنانين جماعة الفن والحرية، التي فتحت الآفاق أمام التجارب الحداثية بين شباب الفنانين آنذاك الذين تمردوا على الواقعية والتأثيرية وما بعدها .

كان ذلك في مرحلة الثلاثينيات التي تعتبر في مصر عصر تنوير وتعمق فكري وازدهار ثقافي، وظهر في منتصف الثلاثينيات تيار قوى للتربية الفنية بقيادة حبيب جورجى، الذي تبنى تجارب طليعية في الفن الفطري والتلقائي، وأسس جماعة الدعاية الفنية للرسم من البيئة المصرية بالألوان المائية . وتابع رواد التربية الفنية من أمثال حسين يوسف أمين، وحامد سعيد، ويوسف العفيفي هذه الرسالة التنويرية، حيث تبنا الفنانين الطليعيين الذين كونوا جماعات الفن المصري المعاصر والفن والحياة وجماعة الفنانين الشرقيين الجدد، وتأسس نظام التفرغ للإبداع الفني .

ثم يعرض الكتاب إلى تطور الأساليب وموضوعات التعبير في الفن المصري الحديث، منذ جيل الرواد في العشرينات، الذين اهتموا «بالبورترية» والصور الشخصية والجسم العاري، والطبيعة الصامتة والموضوعات التكوينية ذات الطابع البيئي المصري .

ثم التحول بعد ثورة 1919 الشعبية إلى التعبير عن الحياة والبيئة المصرية والتراث الشعبي، ثم ظهر الاتجاه السريالي الذي فتح الباب للتجارب التكعيبية والتجريدية، وتولد عنه اتجاه يجمع بين السريالية كاسلوب والحياة الشعبية كموضوع للتعبير، ثم اتجاه واقعي اشتراكي بعد ثورة يوليو 1952، واتجاه أرابيسكى حروفي زخرفي، واتجاه ميتافيزيقي سريالي، وقد نشطت الحركة الثقافية عامة، والتشكيلية بصفة خاصة في الستينيات، واكتسب طموحا وازدهارا وتنوعا عظيما، وفي التسعينيات ظهرت حركة شبابية متفجرة، وفتحت فرص واسعة لهم في الإبداع والعرض والتمثيل الدولي، واختراق التيارات الحداثية في الفن المعاصر .

ثم يقدم الكتاب لـ 200 فنان طليعي بما يشمل سيرتهم الذاتية وتحليل الأسلوب الفني واتجاههم الفكري، كما يتضمن الكتاب مختارات من الأعمال المعروضة بالمتحف كدليل مصور مكمل للنص، وقد روعي أن تكتب بيانات اللوحات باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى العربية حتى يتمكن القارئ الاجنبي تمييز اسم الفنان تحت كل عمل فني منشور بالكتاب .

ويدين الكاتب بالفضل إلى عشرات الباحثين والفنانين والنقاد المصريين وللجمعيات الفنية العريقة ونشراتها الهامة في توثيق مادته التي احتواها هذا الكتاب، وحتى لا يغفل ذكر البعض فقد أشر أن يعمم الشكر إليهم جميعاً، معتبراً هذا الجهد مواصلة لعطائهم القيم في خدمة الحركة الفنية والثقافة المصرية . كما يتقدم بالشكر العميق للفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية لحرصه على نشر هذا الكتاب

د . مصطفى الرزاز

تمهيد :

لان المصريين شعب تاريخي آمن بالبحث وامتداد الحياة بعد الممات، وبتسجيل دقائق حويلياته اليومية والموسمية وأحداثه الجسيمة، فإنه كان بالمثل ولازال شغوفاً بتجميع مقتنيات فنية لها قيمتها الرمزية والوطنية والعاطفية، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى القومي، ولعل اكتشاف « خبيئة الأقصر » في نهاية الثمانينات من القرن العشرين، تلك التي حفظها كهنة طيبة في مكان سرى في ساحة معبد الأقصر، دليل على حرص الفراعنة منذ أقدم العصور على الاحتفاظ بمقتنيات لها مكانتها ودلالاتها فيما يشبه تقليد حفظ الكنز الوطني National Treasury في الأمم الحديثة باعتبار أن تلك المقتنيات بمثابة وثائق مصورة ومجسمة على التاريخ وتطوره والعائلات الملكية والنبيلة.

كانت تلك المجموعات ذات خصوصية لا يطلع عليها إلا المخول لهم من الشخصيات الرسمية، وكانت أحياناً تعبيراً عن رهاقة الذوق وارتقاء أنماط الحياة ومدعاة للوجاهة والفخر.

كما تشير الدلائل التاريخية إلى مظاهر عرض الأعمال الفنية في أماكن عامة لإطلاع الناس عليها، فكان المتحف الذي أسسه بطليموس الأول ملحقاً بمكتبة الإسكندرية عام 294 قبل الميلاد هو أول متحف في تاريخ الإنسانية يعرض مقتنياته على الجمهور والدارسين من أنحاء العالم الذين يقومون بالأبحاث الهامة في مختلف المجالات، كما كانت دور العبادة والمقابر والمكتبات⁽²⁾ هي البديل لفكرة المتحف الذي يزوره الجماهير بغرض الاطلاع على مآثورات فنية جديدة وقديمة، ونتابع شذرات من التاريخ الإسلامي لتجد أن دار الكتب، ودار الحكمة، وخزانة الجواهر في العصر الفاطمي، كانت كلها من أضخم ما عرف في العصر الوسيط، وكانت مفتوحة للجمهور، إلى جانب حديقة الحيوانات التي تعرض على الناس أصنافها النادرة المجلوبة من مختلف البلدان، كما كانت التماثيل الضخمة توضع في الميادين وفي البساتين وفي البرك،⁽³⁾ حيث كانت تخرج الماء من أعضائها، كما أقام الظاهر بيبرس والخليفة المتوكل أحمد بن محمد الحاسب، تماثيل ونحوتاً بارزة تطل على النيل في جزيرة الروضة وعلى قنطرة الخليج، لتصبح من معالم القاهرة، وكلف كل من خمارويه ابن أحمد ابن طولون، والأشرف خليل ابن قلاوون، مصورين لتصويرهما مع محظياتهما، والمغنيات وأمرأء الدولة وخواصها في أحسن تصوير وأبهج تزويق.

تواصل هذا التقليد على مدار التاريخ المصري، وأصبح موضوعاً أثيراً لاهتمام الكتاب والرحالة، ففي قصور الخلافة الطولونية والفاطمية والمملوكية في مصر، كانت المقتنيات الفنية من إبداع الفنانين المحليين والمجلوبة من الشرق الأقصى ومن الغرب، علامة على ازدهار الأمة واتساع نفوذها، وكانت تعقد أحياناً تحت رعاية الحكام والوجهاء من الذواقة مساجلات فنية، كضروب من التحدي في استعراض المهارات التشكيلية والإبداعية بين فنانين مصريين وعراقيين، كتلك التي دارت بين ابن عزيز والكتامي، التي يورد المقرئزي سيرتها في مصنفه التسجيلي.

في العصر الحديث يمكن الإشارة إلى ملمحين أساسيين: الأول يوضح. أول صورة لمتحف فني

(1) ضوء النبراس في ذكر المصورين من الناس هو كتاب المؤرخ المقرئزي الذي فقد وبقت سيرته في مصنفات الكتب التي دونها من رأوه

(2) - محمود تيمور، التصوير عند العرب، انظر أيضاً خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب لمحمود تيمور، لجنه نشر المؤلفات التيمورية، دار الكتاب العربي، مصر ١٩٥٧.

الشيخ محمد المهدي
من لوحات الفنان ميشيل راجو
الجملة الفرنسية على مصر
Shelkh Mohamed El-Mahdy

السيد خليل البكري
متحف فرساي
مجموعة شارل جلياردو بك
Al-Sayed Khalil El-Bakri

مفتوح للجماهير في مصر الحديثة وذلك في وقت الحملة الفرنسية على مصر. وقد اتخذ ذلك الملمح صورتان، الأولى تتمثل في قيام «دينوى» مدير متحف «الوفر» في عهد الإمبراطورية، بمصاحبة الحملة وتنظيم عرض للوحات التي رسمها «ميشيل راجو» لشيخ الأزهر، مثل الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ السادات ومعهم المشايخ البكري والفيومي ومحمد المهدي، بصورة وصفها ابن خلدون «بأن من يراها يظن أنها بارزة في الفراغ مجسمة تكاد تنطق». وقد صورت كل واحدة في دائرته وكذلك غيرهم من الأعيان، وعلقوا ذلك في بعض مجالس ضاري عسكر (يقصد نابليون) ويقول «وصوروا والحيوانات والحشرات والأسماك والحيات بأنواعها وأسمائها». كانت هذه صورة من صور العرض المتحفي لأعمال الفنانين، أما الصورة الثانية التي شهدتها مصر في نفس الفترة كشكل من أشكال المتاحف التي تعرض مقتنيات فنية ومعلومات مرتبطة بها على الجماهير، فقد استخدم علماء وفنانو الحملة بيت حسن الكاشف كمكتبة ومتحف، عليه خزان ومباشر ي حفظون المقتنيات ويحضرونها للطلبة ولمن يريد المراجعة، يقول الجبرتي: «ويستقبلون المسلمين بالبشاشة والضحك وإظهار السرور بمجيئهم إليهم، فيعرضون عليه أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير، وكرات البلاد والأقاليم والحيوانات والطيور، وتصاوير قصص الأنبياء ومعجزاتهم، وحوادث أمهم مما يحيى الأفكار». وأقام جماعة منهم بيت ومكتبة باسم بونابرت، لعرض صور أصلية بريشة الرسامين الذين أقاموا في بيت السناري.

أما الملمح الثاني في هذا الموضوع فيمكن في أن المنشآت المتحفية والثقافية الهامة في مصر بدأت متواضعة للغاية، مثل دار الكتب ومتحف المخطوطات التي بدأت عام 1871 في غرفة واحدة بقصر مصطفى فاضل، والمتحف المصري الذي بدأ بمجموعة صغيرة أودعت في مكان صغير ببولاق عام 1858، ومتحف الفن القبطي الذي بدأ كمجموعة خاصة عام 1910، وبدأ متحف الفن الإسلامي عام 1880 بمجموعة تبلغ 985 قطعة فقط، وكان متحف الفنان الرائد النحات محمود مختار مجرد «بدروم» في مبنى متحف الفن الحديث قبل نقله إلى مقره الحالي عام 1964، ولكن هذه المنشآت وغيرها كانت تؤذن بأنها ستتم وتصبح منشآت قومية عملاقة، وتتسع مجموعاتنا بصورة مطردة، وكذلك الأمر بالنسبة لمتحف الفن الحديث الذي بدأ بداية متواضعة ولكن طموحه وتقلب مجموعته في تصاعدها من مكان لآخر إلى أن وصلت إلى ما هي عليه وفي هذا الموقع الحالي بالسراي الكبرى بساحة الأوبرا الجديدة بالجزيرة.

متحف الفن الحديث

التطور التاريخي،

كانت بداية هذا المتحف متواضعة ولكن طموحه، قام بها محمد محمود خليل - أبرز رعاة الفنون وموجهي الحركة الفنية في مصر منذ العشرينات حتى الخمسينات، وصاحب المجموعة الرفيعة التي أهداها للدولة لتصبح متحفاً يحمل اسمه وحرمة - إذ بادر باقتناء مختارات من أعمال الفنانين المصريين والأجانب المعروضة في صالون القاهرة، حيث نجح في إقناع وزارة المعارف أن تخصص مبلغ 504 جنيهات لهذا الغرض، وشكل لجنة برئاسته وعضوية بعض أعضاء جمعية محبي الفنون الجميلة وكبار الفنانين آنذاك، وواصلت هذه اللجنة دورها في الاقتناء للعام التالي ليتجمع في حوزتها 43 لوحة من التصوير بالألوان الزيتية والمائية وتمثال واحد.

وفي عام 1927 نجح محمد محمود خليل بك بإقناع السراي بإصدار مرسوم ملكي بتشكيل لجنة استشارية لرعاية الفنون الجميلة، تتبع وزارة المعارف العمومية، وأوصت هذه اللجنة بإنشاء متحف الفن الحديث بالقاهرة، يضم مقتنيات الوزارة مما تقتنيه من صالون القاهرة السنوي الذي تنظمه جمعية محبي الفنون الجميلة، لعرض أعمال الفنانين المصريين والأجانب.

كان محمد محمود خليل بك رئيس اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالتعاون مع إدارة الفنون الجميلة بالوزارة برئاسة مسيو «هوتكير» ثم «مسيو شارل تراس»، وكان في نفس الوقت رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة، وفي صالون القاهرة عام 1927 انتخبت اللجنة من بين معروضاته مجموعة من المقتنيات لتكون نواة المتحف الجديد، وكان من بين أعضاء اللجنة الاستشارية لرعاية الفنون الجميلة محمود فخري باشا، زوج الأميرة فوقية ابنة الملك أحمد فؤاد عندما كان سلطاناً على مصر بعد السلطان حسين كامل، وكان فخري باشا يشغل منصب سفير مصر في فرنسا، وقد سهل ذلك شراء أعمال فنية لتنضم إلى مجموعة المتحف الجديد. وفي العام نفسه تم تجميع الأعمال الفنية التي تم اقتنائها من صالون القاهرة، ومن صالات العرض المنتشرة على نهر السين بباريس، في قاعة صغيرة بمقر جمعية محبي الفنون الجميلة بسراي تيجران بشارع إبراهيم باشا (الجمهورية الآن)، وكانت بجوار مقر نادي الشبان المسيحيين، وأضيف إلى هذه المجموعة المحدودة بضع لوحات وتمائيل من مقتنيات سفير مصر في فرنسا وقتذاك، وهي من أعمال الفن الفرنسي والمصري بتشجيع من محمد محمود خليل ومسيو هوتكير مراقب الفنون الجميلة، ثم انتقلت المجموعة بعد ذلك إلى موقع متحف الشمع الذي أنشأه فؤاد عبد الملك سكرتير جمعية محبي الفنون الجميلة وراعى الفنانين في مقر عائلة موصيرى على ناصية شارعى فؤاد - 26 يوليو - وسليمان باشا - طلعت حرب - ليصبح أول مبنى يحمل اسم متحف الفن الحديث بمصر.

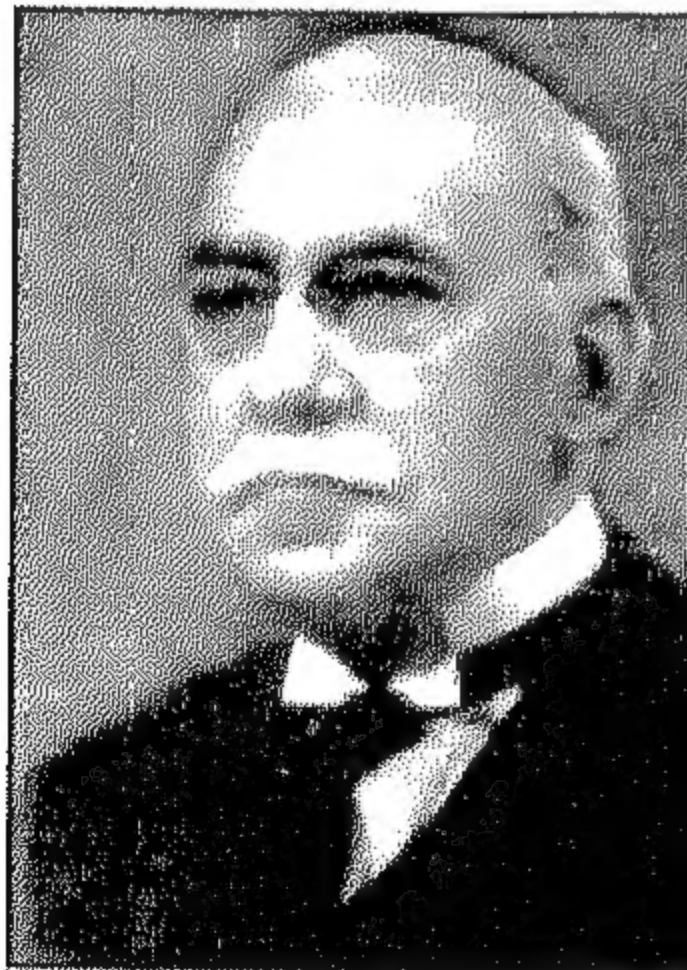
وفي الفترة من 1927 حتى 1935 بلغ عدد الأعمال الفنية المقتناة للمتحف 51 لوحة تصويرية لفنانين مصريين، وثلاثة تماثيل لفنان محمود مختار، و63 لوحة لفنانين أجانب مقيمين في مصر ولوحة واحدة من الفن الألماني، وتسع لوحات من الفن الإنجليزي وعشر لوحات من الفن البلجيكي، و74 لوحة و27 تماثلاً من الفن الفرنسي، و12 لوحة من الفن الهولندي، ولوحة لفنان مجرى، و12 لوحة وتمثال واحد من الفن الإيطالي، ولوحة وثلاثة تماثيل من الفن الروسي، ولوحة وثلاثة تماثيل لفنانين سويديين. كما ضمت المجموعة هدايا عبارة عن 33 لوحة ورسم وحفر، من أعمال فنانين ألمان وبلجيكي وفرنسيين وإيطاليين

الأمير، يوسف كمال
مؤسس
مدرسة الفنون الجميلة ١٩٠٨
Prince Youssef Kamal the
founder of the school of fine
arts in Cairo 1908

أميرة هانم إلهامى
مؤسسة المدرسة الإلهامية للطراز
المصرى لبعث جماليات التراثين
الفرهونى والإسلامى
Amira Hanem Elhamy, Estab-
lished the Elhamia school for
the Egyptian style, to revive
the decorative arts of the Pha-
ronic and Islamic heritage

محمد محمود خليل
من رعاة الفن المصرى الحديث
Mohammed Mahmoud Khalil, pa-
tron of the modern Egyptian Art

وهولنديين من القرنين الخامس عشر والسادس عشر، إلى جانب أعمال أمانية من القرن السابع عشر. وفي 8 فبراير 1931 أوكل إلى إدارة الفنون الجميلة بإعادة تنظيم المتحف.

وكان مجمل ما رصدته وزارة المعارف من عام 1930 وحتى 1934 مبلغ عشرة آلاف وأربعة عشر جنيهاً، ثم نشر أول دليل للمتحف الذي كان يضم 584 عملاً فنياً وفي عام 1935 صدر دليل آخر للمتحف الفن الحديث، كان يباع بعشرة مليمات ويضم 224 صفحة منها 82 صورة لاختارات من مقتنيات المتحف، وقد طبع الدليل باللغة العربية مع ترجمة فرنسية، بالمطبعة الأميرية ببولاق ثم نقلت وزارة المعارف المتحف إلى مقر آخر في فبراير 1936، وأصدرت قراراً وزارياً بتشكيل لجنة المقتنيات في عهد نجيب الهالقي، مكونة من «الوجيه شريف صبري شقيق الملكة نازلي أم الملك فاروق، وحافظ عفيفي الوزير المفوض بلندن، ومحمد محمود خليل بك رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة، والمهندس مصطفى بك فهمي- الذي صمم المبنى الحالي للمتحف الفن الحديث بأرض المعارض بالجزيرة- ممثلاً لوزارة الأشغال، والفنان محمد حسن مدير مدرسة الفنون الزخرفية. ومن الأجانب المندوب البريطاني لصندوق الدين «روبرت جريج»، «شارل تراس» الفرنسي مراقب الفنون الجميلة بالوزارة، والمصور الإيطالي «كاميلو إينوشنتي» مدير مدرسة الفنون الجميلة، والمصور الفرنسي «روجيه بريغال» رئيس قسم التصوير بالمدرسة.

انتقلت المجموعة إلى سراي البستان، وفي الموقع الحالي لمبنى جامعة الدول العربية، الذي كان مقراً لإقامة الأمير أحمد فؤاد قبل أن يصبح سلطاناً على مصر، والسراي بها 40 صالة تم تجهيزها لتناسب متطلبات العرض المتحفي، وقد ضمت المجموعة إلى جانب ذلك 106 تحفه من الفنون الزخرفية منها قطع أثاث، وأشغال معدنية وخزفية وميداليات تذكارية من تصميم فنانين كبار، وهبات مجموعة من الأجانب الذين عاشوا في مصر أمثال «ركس إنجرام» Rex Ingram «ديجين» Degen، و«حكيان» Hekekian، و«ليمونجيلي» Limongelli، و«ميريال» miriel. ⁴ في عام 1939 عدل تشكيل لجنة المقتنيات في عهد محمد حسين هيكل الكاتب الصحفي ووزير المعارف حينئذ، وكانت تتألف من محمد محمود خليل، كامل غالب، محمود سعيد، «جورج ريمون»، ومراقب الفنون الجميلة خلف «شارل تيراس»، ومحمد حسن أمين متحف الفن الحديث.

وفي مايو 1940 كلفت جمعية محبي الفنون الجميلة المسيو «جورج ريمون» مراقب الفنون الجميلة، وبمساعدة الفنان محمد حسن، والفنان محمد ناجي مدير المتحف، لتنظيم معرض للمقتنيات الحديثة في ذلك العام التي بلغ عددها 194 قطعة فنية، وأقيم المعرض في قصر «الكونت زغيب» بجوار قصر هدى هانم شعراوي في 4 شارع قصر النيل عند مدخل الشارع من ميدان التحرير أمام مصلحة السجون وقد شغل المتحف 44 غرفة في القصر بالإضافة إلى المداخل والممرات.

وفي عام 1945 بلغت مقتنيات المتحف بما قيمته خمسة وخمسين ألفاً وسبعمائة وستة عشر جنيهاً 55.716، ومائة وستون ألفاً وخمسمائة فرنك فرنسي 160.500، للاقتناء من المعارض التي كانت تقام في باريس.

ضم هذا المعرض الذي أقامته جمعية محبي الفنون الجميلة في 2 مايو 1940 في فيلا «الكونت زغيب»، أعمال فنانين من رواد الفن المصري والعالمي، من بين الفنانين المصريين الذين

- انفصلت مجموعة المقتنيات الزخرفية والمشغولات التطبيقية وأعمال الفنانين الأجانب عن مجموعة المتحف لتتضم إلى مقتنيات متحف الحضارة بالجزيرة. وخصص المتحف فقط لمجموعة أعمال الفنانين المصريين أو الأجانب المصريين.

عرضت أعمالهم في هذا المعرض الهام، محمود مختار - محمود سعيد - راغب عياد - محمد ناجي - أحمد صبري - محمد حسن - أحمد عثمان - جورج صباغ - الحسين فوزي - سعيد الصدر - حسين بيكار - منصور فرج - حامد عبد الله - رمسيس يونان - فؤاد كامل - كامل التلمساني - محمد عزت مصطفى - صدقي الجياخنجي - أمين صبح - محمد يوسف همام - نجيب أسعد - عبد الله جوهر - كامل مصطفى - حسنى البناني - أنطوان حجار - حسن حشمت - عفت ناجي - جمال السجيني - مصطفى نجيب وعنايات الله حكيم، بالإضافة إلى مجموعة من رواد التربية الفنية من بينهم «حبيب جورجى - محمد عبد الهادى - أحمد شفيق زاهر - يوسف العفيضى - شفيق رزق سليمان - إدوارد زكى خليل - حسين يوسف أمين - زينب عبده، وضم المعرض أعمال نخبة من الفنانين المصريين والمتمصترات أمثال «مولى رايس» - «أمى نمر» - «يما كالى عياد» - «بن بهمان» - «فتحية ذهتى» - «روزين حزيون» - «كوتتين بحرى» - «مارسيل دمبوان، ومن الفنانين العالميين «أوجست رودان - دى بوفيه - دالو - كوروه - دوميه - ديلاكروا - يونكيند - يوجلان - مونتسيلي - دوفرين - إدجار ديجا - ديدرون - رينوار - كاريو - كلود مونه - سيزلى - شاسيرو - شافيه - سولانا - هرموزو - دومنجو - كومان دور - بودان - بريفال»، وهذه الأسماء مجرد مختارات من بين مائة وثلاثة وأربعين فناناً عرضت أعمالهم في هذا المعرض.

وفي الدور الأرضى من قصر هدى هانم شعراوى، غرست نواة متحف محمود مختار وفي القصر ذاته وضعت مقتنيات المتحف.

ويقول الفنان الراحل راغب عياد مدير المتحف عن هذا الموقع : «هذا القصر ذو الطراز العربى والذي يضم متحف الفن الحديث يقع بشارع الانتكخانة بالقرب من المتحف المصرى. وكما هو الحال بالنسبة لكثير من المتاحف الأوربية التي أقيمت في أماكن كانت مخصصة لغاية مختلفة عن غايتها الجديدة مما يثير مشاكل معقدة لتهيئة المتحف . وقد تجاوز المتظمون هذه المشاكل بلباقة وذلك برفضهم استخدام صالات الاستقبال الكبيرة حيث إنه من الصعب إدخال الإضاءة، كما أن الحوائط المزخرفة لا تصلح لتعليق اللوحات وعرض التحف ولذلك لم يستخدموا إلا الصالات الصغيرة الدائرية، حيث إن الإضاءة جيدة والبعد كاف (معظم القطع المعروضة ذات أبعاد محدودة) . هذا العرض الذي يثير الإعجاب يخدم الأعمال المعروضة ويساهم في جعل الساعات القليلة التي تتطلبها زيارة المتحف ممتعة». وخصصت بعض القاعات للمكتبة الفنية والمكتبة الموسيقية والتدوات. وصدر بعد ذلك قرار وزاري بتاريخ 1952/12/2 بإعادة تشكيل اللجنة في الفترة التي تولى فيها فؤاد جلال وزارة التربية من الأستاذ محمد عبد الهادي .. وعميد كلية الفنون الجميلة .. عميد كلية الفنون التطبيقية .. مراقب عام الرسم .. مراقب عام الفنون الجميلة .. مدير متحف الفن الحديث، ورفع اسم محمد محمود خليل من اللجنة، فتراجعت، ميزانيتها تدريجياً، حيث تقدمت هذه اللجنة باقتراح شراء مقتنيات فنية عام 1952 - 1953 بمبلغ 1078 جنيهاً . وفي عام 1953 - 1954 بلغ ما دفع ثمن المقتنيات مبلغ 314 جنيهاً . أما 1954 أو 1955 فلم تقن الوزارة خلالها أية أعمال فنية.

وفي 1956 صدر قرار وزاري بتأليف لجنة المقتنيات الفنية مكونة من : وكيل وزارة التربية والفنانين محمود سعيد - وأحمد يوسف - وصالح الدين طاهر - وعبد القادر رزق - وجمال السجيني - وسعيد الصدر - وسيف الدين وانلى - وحسين يوسف أمين.

وفي عام 1963 أغلق المتحف حيث تم هدم مبناه العريق والمكتبة الملحقة به، وفي عام 1966 انتقلت المجموعة المصرية من مقتنيات المتحف إلى مقر مؤقت في فيلا بحي الدقي 18 ش

إسماعيل أبو الفتوح، متفرع من ميدان فيني، بينما انتقلت أعمال الفنانين الأجانب إلى متحف الجزيرة للفنون الذي سرعان ما أغلق لسوء حالته مما عرض المقتنيات ذات المكانة العالمية التي تمثل ثروة قومية نادرة للتلف والعطب، كما عانت أعمال الفنانين المصريين التي خزنت لمدة عامين قبل نقلها إلى فيلا الدقي إلى تلف بعضها، وغموض مصير بعض آخر منها، من جراء التساهل وضعف آلية خروج الأعمال من المتحف على سبيل الإحارة المؤقتة أو العرض هنا أو هناك، حيث لم يسترد المتحف عدداً من أهم مقتنياته خلال تلك الآلية غير المنضبطة.

وظلت ميزانية المقتنيات 12 ألف جنيه سنوياً حتى خفضت إلى ثلاثة آلاف جنيه عام 1967، وأعيد تشكيل لجنة المقتنيات عدة مرات، وزادت ميزانية الاقتناء في بعض السنوات حتى وصلت عام 1980 إلى 150 ألف جنيه، رصد منها 70 ألفاً للاقتناء من أعمال الفنانين الراحلين و 80 ألفاً للاقتناء من الفنانين الأحياء، ثم أصبحت الميزانية 50 ألف جنيه سنوياً منذ عام 1981، وقد انخفضت في بعض السنوات إلى 30 ألف جنيه فقط.

ومنذ تأسيس المجلس الأعلى للفنون والآداب، وتشكيل لجنة مخصصة للفنون التشكيلية، انبثقت منها لجنة قومية للمقتنيات الفنية، باشرت هذه المهمة جيلاً بعد جيل بالتعاون مع المركز القومي للفنون التشكيلية الذي تحول إلى قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، حيث تطوف اللجنة المعارض العامة والخاصة، للفنانين الكبار والشباب، الأحياء والراحلين، لانتخاب ما تراه مناسباً للانضمام إلى مجموعة مقتنيات المتحف.

المقر الحالي للمتحف

في عام 1983 تم تخصيص سراي 3 (السراي الكبرى) لتكون مقراً جديداً لمتحف الفن الحديث في ساحة الأوبرا الجديدة. وقد بنى المقر الجديد للمتحف في أرض المعارض بالجزيرة عام 1936، على طراز إسلامي حديث تضمن معطيات من طراز الفن الزخرفي «الأرت ديكو» الذي ازدهر في أوروبا آنذاك، وقد صممه المعماري الرائد «مصطفى فهمي بك»، وكان إنجازاً كبيراً⁵، أراد الملك فؤاد الأول أن يجعله طرازاً على اسمه، وسمي المبنى المختار للمتحف بالسراي الكبرى، وخطط له أن يحتوي على أنشطة ثقافية وفنية ومتحفية مجمعة، أسوة بما فعل ملوك فرنسا وإنجلترا، والمبنى مكسو من الخارج بالأحجار، وقد أعيد تجهيزه ليلائم الهدف الجديد منه في الثمانينيات حيث رصد مليونان ونصف من الجنيهات لهذا الغرض، واتخذت إجراءات ترميم مقتنيات المتحف في مقره المؤقت بالدقي تمهيداً لنقلها إلى المقر الحالي.

وفي مساء الاثنين من عام 1991 وعلى أنغام الموسيقى من تأليف وقيادة الموسيقي الشاب «شريف محيي الدين»، أفتتح السيد رئيس الجمهورية والسيدة حرمه، ووزير الثقافة ورئيس المركز القومي للفنون التشكيلية المتحف في مقره الجديد، أرض الأوبرا بالجزيرة المواجهة للمبنى الرئيسي لمبنى الأوبرا الجديد وبجوار مقر نقابة الفنانين التشكيليين حيث أصطف الموسيقيون بالآلهم أسفل السلم، بينما نصبت في الساحة المواجهة لبوابة المتحف، مجموعة النحت في الهواء الطلق التي تضم منحوتات عملاقة «لرمزي مصطفى»، ومنحوتات أخرى «للو شاحي»، و«صالح رضا»، و«صلاح عبد الكريم» و«عمر النجدي».

⁵، أقيم في هذه السراي معرض الفن الفرنسي للفنون الجميلة والزخرفية عام ١٩٣٨

وافتتح في ٨ فبراير تحت رعاية الأمير طوسون رئيس الجمعية الزراعية التي كان المبنى تابعاً لها، وكان المعرض تحت الرعاية الملكية السامية

المبنى وطرازه

للمبنى واجهة أمامية مستطيلة بها أربعة أعمدة تحدد ثلاث نوافذ معقودة ضخمة، وثلاثة أبواب مستطيلة، وعلى جانبي البوابة برجان، ويؤدي إليها منحدر وصفان من السلالم الجرانيتية، وقبل الدخول اتخذت منحوتات متنوعة الخامات والأحجام والأسلوب موقعها في الهواء الطلق، تستقبل الزائر وتعطي علامة مميزة لمبنى المتحف، ويدخل الزوار إلى المتحف من الباب الأيمن ويخرجون من الباب الأيسر، حيث خصص مكان صغير لبيع المطبوعات الفنية، وعند الدخول تجد صالة كبيرة كسيت بالرخام، وبها مستويات متعددة لعرض أعمال النحت وأخرى للجلوس والتأمل.

والمبنى بطبيعته يتيح للمشاهدة رؤية أعمال معينة من أكثر من زاوية ومن أكثر من مستوى، وهو في ذلك مثل متحف «الجوجنهايم» الشهير في نيويورك، حيث يمكن للمشاهد رؤية لوحة أو تمثال معين بصورة كلية لحظة دخول المتحف من مسافة كبيرة، ثم يقترب من العمل فتنتفتح أمامه تفاصيله، وعند الصعود إلى الدور الأعلى ثم الأعلى يتبدى العمل لوحة كانت أو تمثال من مسافات وزوايا رؤية مختلفة، فيعاود المشاهد رؤية العمل الفني في هيئته الكلية فيثبت في ذاكرته، ويصبح لتفاصيله وتفاصيله ألفه ومعنى.

وبالرغم من تميز الموقع الحالي للمتحف في ساحة الأوبرا وبجوار مؤسسات ثقافية متميزة، فإنه غير كاف كمقر من حيث الحيز للفناء بالمستهدف منه، وهو استضافة وعرض خلاصة الإبداع التشكيلي المصري، بأساليبه وتقنياته ومذاهبه وأجياله من ناحية، وتقديم الخدمات التوثيقية والثقافية والتربوية والتسويقية من ناحية أخرى، ولا بد أن تفكر وزارة الثقافة في مواقع أخرى محيطة بهذا المقر ليصبح مجمعا من المباني المتحفية والخدمات لتقديم المجموعة الثمينة التي يكتنزها المتحف ومستقبلها المتنامي بالصورة المحققة للأهداف المشار إليها، مع إضافة صنوف من الإبداع الفني التشكيلي والبصري، كالكتب المرسومة والمطبوعة (كتب الفنانين) والعمارة والتصميم والفوتوغرافيا والفيلم والأشكال المتجددة في التعبير التشكيلي والبصري والمفاهيمي فضلاً عن المكتبة الرقمية التي توفر فرص استرجاع محتويات المتحف من خلال مداخل تصنيفية متعددة.

المقتنيات الفنية

يضم المتحف مقتنيات تمثل تطور الفن المصري الحديث والمعاصر منذ أوائل القرن وحتى الآن، وهو بمثابة أكبر مجموعة فنية من نوعها، والمصدر المتكامل الوحيد المتاح لدارس الفن المصري في القرن العشرين، ففيه أعمال فنية أنجزت منذ بواكير القرن العشرين وأعمال لجيل الرواد الذين يمثلون خريجي الدفعة الأولى من مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة أمثال محمود مختار، راغب عياد، يوسف كامل، أحمد صبري، ومحمد حسن، ومن لحق بهم من فنانين كونوا أنفسهم فنياً من خارج مدرسة الفنون، ومنهم محمود سعيد ومحمد ناجي وراغب عياد

كما يضم المتحف مجموعات من أعمال الأجيال اللاحقة المتتابعة، من الفنانين المصريين والمصريين، الذين شكلوا مراحل تطور وتقدم وركود وازدهار، وتألق الحركة الفنية، ويعكسون نبض الثقافة المصرية بصفة عامة، والانعكاسات الاجتماعية والسياسة والاقتصادية على الفن وعلى الثقافة في مصر، كما يعطي دلالات ومؤشرات على طبيعة العلاقات الثقافية بين المصريين والأمم الأخرى، التي تركزت في الأغلب الأعم على أوروبا، إيطاليا وفرنسا، ثم إنجلترا ثم ألمانيا، ومناطق أوربية أخرى ثم أمريكا وتأثير التراث الأفرو آسيوي من ناحية أخرى قد واجه المتحف وسياسة الاقتناء نقداً شديداً من أن إلى آخر، إنصب النقد في فترة الثلاثينات

Museum Of Egyptain Modern Art

متحف الفن المصري الحديث
مبنى الفن المصري الحديث

على الاقتناء من الفنانين الأجانب بنسبة تزيد كثيراً عما يقتنى من أعمال الفنانين المصريين. وفى عام 1935 رفع الدكتور أحمد فكرى تقريراً إلى وزير المعارف، يتضمن تنويعها إلى عدم إتباع المسئولين عن الاقتناء «سياسة إنشائية للمتحف ولتغذيتها، حيث لم يوضع برنامج محدد للغاية التي يرمى إليها»، إذ يتم الاقتناء بصورة عشوائية لا تمثل الفن الحديث ولا تعبر عن اتجاه واحد من اتجاهاته، ويحتوى التقرير على تحليلات تنم عن الخبرة الواسعة لكاتبه في الفن ومذاهبه الحديثة في العالم، وزادت حدة النقد في فترة الثمانينيات والتسعينيات لسياسة الاقتناء، ومستوى موضوعية قرارات اللجان المختصة، وتداخل الاقتناء المتحفى مع الاقتناء التشجيعى مع الاقتناء من أعمال الفنانين الراحلين من ذوى المكانة الفنية الرفيعة، الأمر الذي جعل من آلية الاقتناء المتحفى موضوعاً يتصدر أحاديث تجمعات الفنانين.

وقد زود المتحف بمجموعة من المخازن المجهزة لتجميع الأعمال غير المعروضة بصورة لائقة لحمايتها، ولتوفير الخدمات للباحثين للإطلاع والمراجعة فأصبحت تلك المخازن بمثابة ملحق فعال لصالات العرض، وفى عام 2001-2002 تم تشكيل لجنة عليا للمتحف، تضم خمسة عشر خبيراً من بين الأساتذة الجامعيين والفنانين والنقاد، والعاملين بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة برئاسة رئيس القطاع الدكتور أحمد نوار. بهدف إعادة تخطيط العرض على أسس ومعايير معاصرة وفعالة، وأجرت اللجنة سلسلة من الجلسات توصل الأعضاء فيها إلى اختيار أحد البدائل الأربعة المطروحة بهذا الشأن، ثم أوكل إلى كل من أحمد فؤاد سليم وحلمي التونى وعلى نبيل ومصطفى الرزاز وضع المقترح المختار من اللجنة العليا موضع التنفيذ⁶، كما أوكل إلى لجنة أخرى تضم صبحي الشارونى - محسن عطية ومحمد حمزة لتوثيق محتويات المتحف ومراجعة البطاقات المرفقة بالأعمال.

عكفت اللجنة المصغرة المنوط بها إعادة صياغة العرض المتحفى بصالات المتحف، بما فى ذلك الساحة الخارجية المخصصة للنحت فى الهواء الطلق، على مباشرة عملها المكثف اعتباراً من العشرين من سبتمبر 2001، حيث تطلب الأمر فرز جميع محتويات المتحف، المعروض منها والمخزون، مرات عديدة وإعداد القوائم التصنيفية للأعمال مقرونة بتاريخ الإنتاج ووسيط التنفيذ وأسماء مبدعيها، وتاريخ ميلادهم، كتمهيد ضروري لوضع خطة إعداد العرض الجديد للمجموعة الفنية وفق المنهج المقرر، وقد تسنى لهذه اللجنة اكتشاف أعمال فنية بالغة الأهمية «مدشونة» أو ممزقة وعاودت تصنيفها والتوصية بترميم البعض منها وإعداد البعض الآخر للعرض المتحفى ومن بينها لوحة فتح عكا الكبيرة للفنان الراحل سعد الخادم، المعروضة فى الدور العلوي من المتحف في مواجهة أعمال زوجته الفنانة «عفت ناجي».

وفى 2002 تم إعادة تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد نوار، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعضوية «أحمد فؤاد سليم» و«حلمي التونى» و«محسن شعلان» و«حازم المستكاوى». المدير الجديد للمتحف. و«مصطفى الرزاز». لتواصل اجتماعاتها الأسبوعية بهدف إتمام الإعداد للافتتاح الجديد ومتابعة خطوط العمل المتشعبة المطلوبة لهذا الإنجاز، ومراجعة التصميمات للمطبوعات واللافتات وبطاقات المعارضات التى تتضمن البيانات بالعربية والإنجليزية. واختيار الأعمال المرشحة للطباعة فى بطاقات أو ملصقات كبيرة وصغيرة.

وقد أعدت اللجنة قاعة جديدة بالدور الأول بالمتحف جهزت بصورة عصرية

- ساهم فى هذه المهمة بكفاءة وتفانى مجموعة من العاملين بالمتحف منهم راوية الحلوانى - عائشة رجب - ضحى احمد-

ماريا بشاى- انتصار عيد - عبد الرحمن يسرى - بريتى صليحة - رشا رجب وپرسوم رزق.

سميت قاعة ابعاد: خصصت للنشاط التوثيقي للأعمال الهامة من مقتنيات المتحف والتي لم تحظ بالإعلام الذي يليق بها، حيث يتولى نقابة تحليل وتاريخ كل عمل وعرضه على جمهور محدود من المهتمين، وقد أثبتت هذه القاعة جداره ملموسة في الحركة الفنية من خلال أنشطتها التوثيقية والمعارض التحليلية والتكريبية والالتفاف الحميم من أسر الراحلين من الرواد والمعاصرين وإلقاء أضواء مهمة على حياة عدد كبير من الفنانين الذين عانوا من التجاهل والنسيان، كما تم إقامة قاعة أخرى بالدور الثاني لعرض بانوراما الجماعات الفنية في مصر في القرن العشرين بدء من جماعة الخيال التي أسسها الراحل محمود مختار وزملاؤه من رواد الفن المصري المعاصر ونخبة من الفنانين الأجانب المقيمين في مصر ومروا بجماعة الدعاية الفنية التي أسسها الراحل حبيب جورجى. والجماعات الوطنية والطليعية التي شكلت أحجار الزاوية في توجيه الحركة الفنية وتشكيل ملامح الهوية المصرية في الفن المعاصر.

فلسفة العرض

تتلخص فلسفة العرض الجديد في المحاور التالية:-

• تخصيص الدور الأرضي بدءاً من دخول الزوار إلى المتحف، لعرض مختارات على قدر من الشمول تمثل « بانوراما، للحركة التشكيلية في مصر في الربع الأخير من القرن العشرين، يضم هذا المحور أعمالاً لفنانين في مجالات التصوير والجرافيك والنحت بالخامات المختلفة والأعمال الفنية المركبة، فنانين نشطوا في الحركة منذ العشرينيات، بعضهم من جيل الرواد الأول، واصلوا عطائهم إلى ما بعد عام 1975، بجوار فنانين تتفاوت أجيالهم وأساليبهم، منهم من عرفتهم صالات العرض الفنية منذ بضع سنوات فقط.

• اختيار لوحة المدينة للفنان الراحل محمود سعيد وتمثال إيزيس للفنان الراحل محمود مختار كتمائم رمزية في عرض الدور الأرضي، ووضعها في أماكن مركزية.

• تخصيص الدور الأول والثاني لعرض يعتمد على التتابع الزمني بداية من جيل الرواد ثم الأجيال اللاحقة عليه وحتى جيل الشباب.

• تخصيص قاعة بالدور الثاني لعرض توثيقي للجماعات الفنية التي شهدتها الحركة وأثرت بقوة في مسارها وتوجهاتها الثقافية والفنية والجمالية وانعكاسات ذلك من الوجهة الاجتماعية، بدءاً بجماعة الخيال التي أسسها محمود مختار، إلى جماعة المحور التي أسست عام 1980 بالقاهرة.

• تحديد مواقع مركزية في شرفات الدورين الأول والثاني لعرض النماذج البارزة في الحركة، كضيوف شرف في المناطق المرتبطة بأجيالهم تاريخياً لعدم الإخلال بفكرة التتابع الزمني للعرض.

• أن يتضافر عرض الأعمال الفنية بوسائطها المختلفة دون تحديد أماكن لتقنية أو وسيط تعبيري معين.

• الاستفادة القصوى من مساحات الجدران بمستوياتها المختلفة لعرض أكبر عدد من الأعمال المتميزة، وتمثيل العدد الأكبر الممكن من الفنانين.

• قاعة باسم (أبعاد) لعرض أعمال هامة مجهولة من مقتنيات المتحف دورياً مصحوباً بدراسة لعدد من الخبراء.

• موقع تسويقي لبيع المستنسخات والشرائح والأقراص الممغنطة والهدايا التي تصور مختارات من مقتنيات المتحف وقد شهد هذا الموقع إقبالا عظيماً من الزوار

• نشر دليل شامل للمتحف ومطويات باللغات الحية المهمة.

• موقع معلوماتي أرشيفي الكتروني، لخدمة الزوار وتزويدهم بما يحتاجون اليه من تفاصيل أو أعمال أو سيرة فنانين أو جماعات فنية.

أن المجموعة المعروضة في المتحف تمثل الروح المعاصرة والخيال في الفن المصري الحديث، وهي مجموعة لا مثيل لها فيما يتعلق بحركة الإبداع المصري في الفن التشكيلي في القرن العشرين.

الفن في مصر الحديثة

خلفية تاريخية،

كان الفن دائماً في الحضارة المصرية أحد أدوات الحياة الدينية والدنيوية التي تركت بصماتها على كل ما يستخدمه المصري في حياته اليومية، ودليل على سمو ذوقه الجمالي وقدراته الإبداعية عبر العصور. وفي العصر الإسلامي لم تخل الحياة الفنية من أعمال تصويرية ونحتية تتوافق مع الصروح والمنشآت العمرانية، وقد أبدعت محترفات القاهرة والإسكندرية وباقي مناطق القطر المصري نماذج خالدة من الفن التعبيري، ومن الفنون الزخرفية المطبقة على مختلف الخامات والتي تبدو بصورة مفردة أو مؤلفة مع خامات أخرى، وتنوعت أساليب الصياغة وطرق التشكيل، فتركت تراثاً حافلاً تذخر به مقتنيات المتاحف الإقليمية والعالمية، بطرازها المتميز، وتشير الدلائل إلى أن عدداً من الفنانين المسلمين قد وصلت شهرتهم الآفاق، وحفلت بهم وبإبداعاتهم الدوائر الحكومية والأهلية والصناعية، إذ جمع كل من الأستاذ حسن عبد الوهاب والدكتور حسن الباشا والدكتور محمود عبد العال العديد من توقيعات الصناع والفنانين على التحف والآثار الإسلامية.

كما أن المقرئ قد صنف دليلاً لطبقات وسير المصورين في كتابه المفقود «ضوء التبراس في ذكر أخبار المذوقين من الناس» يشير فيه إلى نوادرهم ونبوغاتهم ومنافساتهم في الإبداع الفني. ويصف خبراتهم التقنية والتعبيرية الفائقة في التعبير عن العمق والبروز والتظليل بالتلوين، وبالعجب بإمكانات التباين بين الشكل والأرضية، كما أن أولئك الفنانين كانوا يرسمون الجوارى بحرية في محافل الأمراء وقصورهم. وقد أشتهر بعض أولئك الفنانين في التعبير عن حيل الخداع البصري، التي توهم المشاهد برؤية أشياء ليست موجودة مادياً أمامه، وكان الأمر بالمثل فيما يتعلق بازدهار النحت والنحاتين في مصر، وتكليفهم بأعمال صرحية في القصور والميادين وأمام المنشآت العامة، وتشير الوثائق التاريخية الباقية إلى اهتمام أولى الأمر بمصر بدعوة فنانين من أقطار عربية وأجنبية للمشاركة في تلك الجهود الفنية.

كان لموقع مصر الجغرافي والسياسي ومكانتها التاريخية دورة في لقاء الشرق والغرب، كضرورة ملحة على أرضها، فقد داومت مصر دورها التاريخي في ربط الحضارات الساسانية والجيورمانيك والهندو صينية، مع حضارات المغرب العربي والأندلس عبر الحقب التاريخية المختلفة، كما كان للتيار الأفريقي أثره المباشر في الفن المصري في بعض الأحيان.

وفي نهاية القرن الثامن عشر أصيبت مصر بحالة من التدهور، وعاشت فترة انكسار وجمود نتيجة لغروب العصر المملوكي وسيطرة العثمانيين وتخريبهم لمقدرات الأمة، وترحيل أرباب الحرف والفنون، والتحف الفنية إلى القسطنطينية في عهد السلطان سليم الأول 1520.

فتعطلت مسيرة الإبداع المصرية العريقة بحلقاتها المتصلة، ولم يبق منها سوى الجهود الفطرية والشعبية التي تقابل ضرورات الحياة اليومية.

بذور التحول

في هذا المناخ الحزين شهدت مصر تحولاً جذرياً نحو ثقافة الغرب الأوروبي بصورة منقطعة الصلة بقيم التراث والبيئة والمجتمع، وذلك عند دخول « نابليون بونابرت » بحملته العسكرية إلى مصر عام 1798 ، ترافقها كوكبة من نوابغ العلماء والفنانين مع تجهيزاتهم العلمية .

كان الفرنسيون في عنفوانهم ، وبينما استتبسل زعماء الشعب في مقاومتهم عسكرياً ، فإن تأثيرهم الثقافي والفني كان شاملاً وانقلابياً، في ظل حالة الاسترخاء والجمود التي عاشتها البلاد في هذه الفترة .

سكن الفنانون الذين صاحبوا الحملة في بيت السنارى في حارة مונج ، ثم في حي الخرنفش فيما بعد، وأشاعوا نوعاً من النشاط الفني جديداً على الشارع المصري ، الأمر الذي حدد بداية عهد طويل من تبعية الفكر المصري في مجال الفنون خاصة، حيث تراجعت وتدهورت الفنون الوطنية الباقية، في مواجهة الميل المتصاعد لرجال الحكم والمال إلى دعوة الفنانين الأوروبيين ليقوموا لهم التماثيل والصور، ويصمموا منشآتهم وقصورهم ويجملونها، واصلت هذه الحركة الاتصالية بالغرب مداها بعد محمد علي، واتسع مداها وتعمقت حتميتها حتى هيمنت على المستوى الرسمي، ثم انتقلت إلى المستوى الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل الذي استهدف تحويل مصر إلى صورة من فرنسا، والقاهرة إلى صورة من باريس، فجلب مصممي مدينة باريس لتخطيط القاهرة، « وإيفل » مهندس البرج الباريسي الشهير ليقوم الكباري على النيل في كل من القاهرة والجيزة والدلتا، وكلف « فيردى » الموسيقى الفذ بتأليف أوبرا عايدة، وأنشأ حديقة الحيوان، وخط الطرق الجديدة السريعة، والقناطر لتنظيم الري وإعادة تخطيط الزراعة، وأدخلت محاصيل جديدة أصبحت أساس الزراعة المصرية منذ عهد محمد علي الكبير، ودخلت الأذواق الأوروبية في الملبس والمعمار والأثاث وأدوات الحياة اليومية للمصريين، وكذلك الذوق الفني في التصاوير والمنحوتات البارزة المجسمة في قصور النخبة، وفي المباني الأميرية، ومدت شبكة خطوط السكك الحديدية والطرق الحديثة، وأنشأت البنوك والشركات الكبيرة كنواة الاقتصاد، وحُدثت وسُنّت القوانين، وأنشأت المحاكم المختلفة، وعندما جاء « السان سيمونيين » إلى مصر فكروا في إنشاء مدرسة للفنون الجميلة كأحد أركان مخططهم الإصلاحي والعلمي والصناعي والفني .

واتسع الاهتمام بربط الفنون بالذوق الأوروبي على أيدي الفنانين الذين تتابع قدومهم إلى مصر في عصر إسماعيل، حيث تم تكليف عدد منهم بعمل تماثيل ميدانية لمحمد علي، وإبراهيم باشا ولاظوغلى باشا .

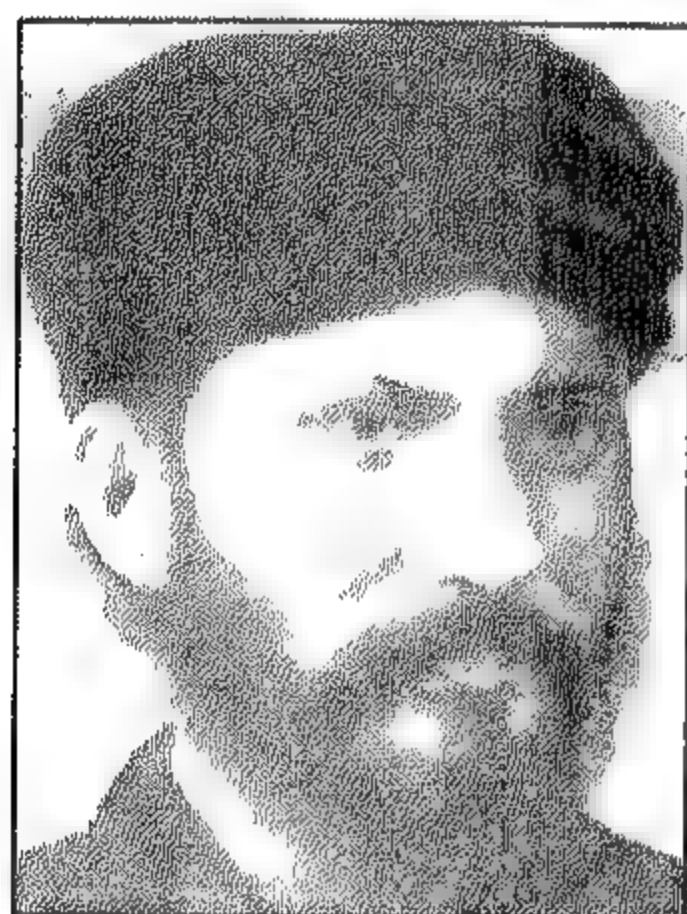
وانتشرت مراسم أولئك الفنانين الأوروبيين في حي الخرنفش، وانتشرت حركة الفنانين المستشرقين الرامية إلى تسجيل المواقع الأثرية والأحياء الإسلامية والحياة الشعبية في القاهرة، كما ساهم بعض منهم في مشاريع زخرفية وفي تحت تماثيل نصفية ولوحات شخصية لمحمد علي باشا، والخديوي توفيق وإسماعيل، وقام البعض بتدريس الرسم بالمدارس وإدارة المؤسسات الثقافية كالسرح الخديوي، وأقام هؤلاء الفنانين الأجانب أول معارضهم بدار الأوبرا 1891، وصار الخاصة مع الوجهاء يدعون أولئك الفنانين ليلقنهم فن التصوير، ومن بينهم الفنان « ماشرو » الذي أثر أن يعيش بمصر وأشهر إسلامه ليصبح محمد أفندي، وشارك في ذلك أيضاً يعقوب صنوع الذي تعلم الفن في الخارج .

وانتشر بالقاهرة والإسكندرية عدد من الأرمن المتمصرين بعد الهجرة الكبرى من أرمينيا وتركيا، وعاشوا حياة المصريين وعبروا عن أبناء البلد والبيئة المصرية بصورة حميمة .

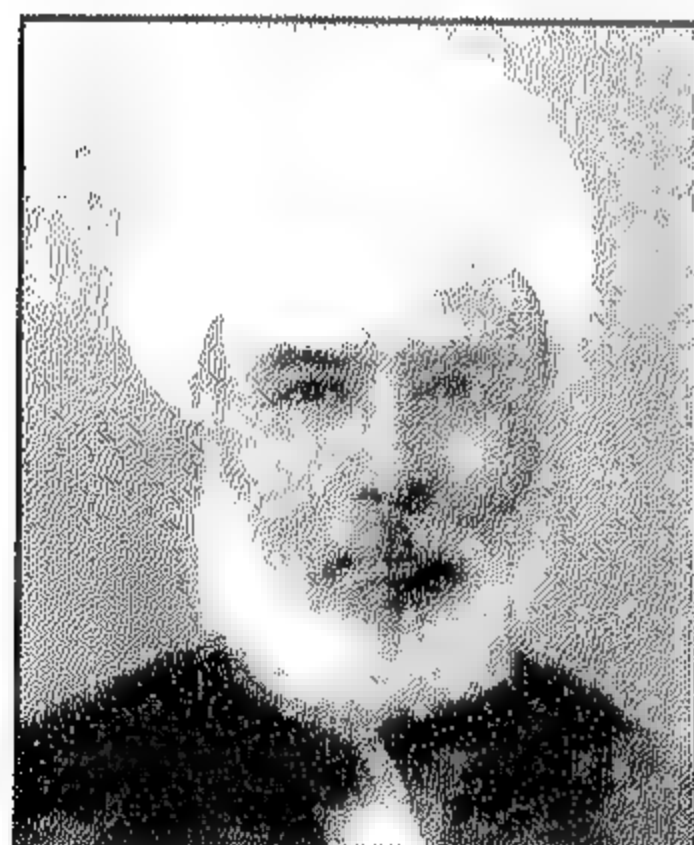
كما انتشرت في الإسكندرية خاصة مراسم الفنانين الأجانب لتعليم شباب وهواة الفن المصريين .

رفاعة رافع الطهطاوى
Sheikh Refaa Rafee Al-Tahtawy

جمال الدين الافغانى
Sheikh Gamal El-Din El-Afghani

الشيخ : محمد عبده
Sheikh Mohammed Abdou

الشيخ مصطفى عبد الرازق
Sheikh- Mustafa Abdul-Fazek

الفتاوى الرشيدة :

كان الشيخ رفاعة الطهطاوى الذى صاحب بعثة الأبناء التى أرسلها محمد على إلى فرنسا لتعلم المعارف والتقنيات الحديثة رائداً من رواد التنوير⁷⁽¹⁾، وقد أثرت كتاباته بقوة فى نشر الوعي بأحوال الفرنجة المتمدنين، ومن بين تلك الأحوال انتشار الفنون الجميلة فيما بينهم، حيث نادى « إلى الاجتهاد ومخالطة الأعراب، إذا كانوا من أولى الأبواب، مما يجلب للأوطان المنافع العمومية ». هكذا يقول رفاعة الطهطاوى ويضيف : « والبلاد الأفرنجية مشحونة بأنواع المعارف والآداب التى لا ينكر إنسان أنها تجلب الأنس وتزيد العمران ».

وقد تزامنت دعوه الطهطاوى مع انتشار الفنانين الأجانب الذين أقاموا بمصر، حيث اتخذوا المراسم وأقاموا المعارض، والتفت المجتمع المصرى إلى هذه الصيغة الجديدة من التعبير الفنى على النهج الغربى الخالص- (الفنون الجميلة).

كان من حسن الطالع وجود مجموعة من فقهاء التجديد التنويريين، ورجال دين من نوع جديد كالأفغانى والكواكبى، ينادون بالثورة على طبائع الاستبداد وخلع الحكام الظالمين، فلا طاعة لمستبد، ولا أمان لظالم، وينادون بالتحديث كمنطلق للتقدم ومواجهة المستعمر، وبالعلم كأداة التقدم وسبيل لتذليل الضجوة التى كانت قائمة بين العلم وبين الدين لوصول الحكمة بالشريعة.

بدأت تلك الفتاوى الرشيدة الموازنة لضرورة الفن فى حياة المجتمع من خلال الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية المستنير، وهى الفتاوى التى ساهمت فى فتح الطريق أمام النهضة الفنية.

فقد الشيخ شائعة تحريم الرسم والنحت بعمق واتساع أفق، إذ أفتى بأن « الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم، وهى الرسم والنحت حيث أنه لا خطر فيها على الدين لا من جهة العقيدة ولا من جهة العمل، وقال « أن الرسم هو ذلك الشعر الساكت ». الذى يرى ولا يسمع، وأن الشعر ضرب من الرسم الذى يسمع ولا يرى، وتحدث الإمام بإعجاب عن دور الآثار عند الأمم الكبرى وتنافسها فى اقتناء النقوش والتماثيل ووضع أمثلة بليغة عن أهميتها فى حفظ أحوال الأشخاص فى الشئون المختلفة، ومن أحوال الجماعات فى المواقع المتنوعة، ما تستحق به أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية، ويشير إلى اللذة فى التدقيق الفنى وعمق الرمز وبلاغته، فى الفنون فى تمثيل الصور الذهنية.

ويضيف محمد عبده ضمن خطابه الدينى فى هذا الموضوع ما يتم عن وعى عميق بأهمية هذه المتاحف التى تعنى بحفظ الأشياء لاستبقاء نفعها لمن يأتون من بعدنا، وعن أهمية ملكة الحفظ مما يتوارث عنا من الكتب وودائع العلم والصور والرسوم بل والدنانير والأواني القديمة، ويشير إلى ما أثر متاحف الإيطاليين فى حرصهم الغريب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج يحققون تاريخ رسمها واليد التى رسمتها، وأن لهم تنافس غريب فى ذلك حتى أن القطعة الواحدة من رسم «روفاثيل» مثلاً ربما تساوى مائتين من الآلاف فى بعض المتاحف، ولا يهمل معرفة القيمة بالتحقيق وإنما المهم هو التنافس فى اقتناء الأمم لهذه النقوش. وعد ما أتقن منها من أفضل ما ترك المتقدم للمتاحف. وكذلك الحال فى التماثيل. وكلما قدم المتروك من ذلك كان أعلى قيمة وكان القوم عليه أشد حرصاً.

(١) لم يكن رفاعة الطهطاوى ضمن أعضاء البعثة من الدارسين، ولكنه كان واعظاً دينياً وإماماً لأعضاء البعثة ولكن تفتحته الذهنية وطموحه الوطنى مكنته من التعرف على حياة وعوائد الشعب الباريسى واكتشاف علامات التمدن والتحضّر، والحرص على نقلها إلى مصر.

أحمد لطفى السيد

Ahmed Lotfey El Sayed

وأكد الشيخ محمد رشيد رضا رأى الشيخ محمد عبده فى فتاواه، « بأن التصوير ركن من أركان الحضارة ترتقى به العلوم والفنون والصناعات والسياسة والإدارة ، فلا يمكن لأمة تتركه أن تجارى الأمم التى تستعمله » ، وأنه « لم تبق من هذا حاجة للنهى عن اتخاذ الصور والتماثيل ، وهو من النعم التى يشكر الله تعالى عليها » . وبالتوازي عبر عدد من رواد التنوير المصريين عن انبهارهم بما رأوه فى زياراتهم لمتحف « اللوفر » مثل قاسم أمين ، ثم بدأت حملة وطنية لتدعيم هذا الاتجاه ، حيث يتعنى لطفى السيد على المصريين فى عهده « أن عقولهم تسبق كثيراً أذواقهم » ، وأنهم قد تأخروا كثيراً فى إدخال الفنون الجميلة فى علومهم.

محمد رشيد رضا

Sheikh Mohammed Rashed Reda

قاسم أمين

Kassem Amin

إنشاء مدرسة الفنون الجميلة :

كان لحركة التنوير التي أشرنا إليها، دور كبير في تشجيع عدد من الفنانين الأجانب المقيمين في مصر، في طرح فكرة إنشاء مدرسة لتعليم الفنون الجميلة للمصريين، على نسق الأكاديميات الأوروبية في فرنسا وإيطاليا، على الأمير يوسف كمال، فتحمس للفكرة وأنشأ المدرسة بأحد بيوته بدرب الجمايزي في 12 مايو عام 1908 . أنفق عليها من ماله، وكان ناظر مدرسة الفنون الجميلة المثال الفرنسي « لابلان » ، ومعلم التصوير فيها الإيطالي « فورشيل » ، « وكولون » لتدريس الزخرفة ، « ويرون » لتدريس العمارة .

بدأت مدرسة الفنون الجميلة بأقسام التصوير والنحت والزخرفة والعمارة، ثم أضيف قسم الحفر عام 1933، وأعقبه إنشاء القسم الحر الذي استوعب عدداً من الموهوبين والمهتمين، وكانت مكتبة الكلية فقيرة للغاية إذ احتوت على 30 كتاباً فقط. وقد صادف افتتاح المدرسة إقبالاً شديداً، إذ تقدم إليها في أول دفعة قرابة الأربعمئة طالب، كان من بينهم جيل الرواد من الفنانين المصريين محمود مختار ومحمد حسن ويوسف كامل وراغب عياد وأنطون حجار وأحمد صبري، وقبنت المدرسة المناهج الأكاديمية الأوروبية المحافظة، التي تركز على تعليم المهارات التقنية الأساسية من النسب والمنظور، والتشريح والظل والنور والتلوين في التصوير، وتمثيل الموديل تمثيلاً واقعياً في التصوير والنحت، وعندما بُعث أوائل الخريجين إلى أكاديميات الفنون بإيطاليا وفرنسا عاثوا من أن نفس التعاليم والدروس التي تلقوها في مصر تتكرر هناك بنفس المنهجية، بل وباستخدام مستنسخات من نفس التماثيل كنماذج للرسم والنحت.

عن أحوال المدرسة وخريجها يشير ميسيس يونان قائلاً :

«ولكن إذا كان من سوء حظ حركتنا الناشئة أن تولاه في البداية أساتذة أكاديميون، من ذيل الواقعية أو الانطباعية، فقد كان من حظها أن ظهر من بين روادها الأوائل - في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من هذا القرن - اثنان خرجا، بفضل اتساع أفق ثقافتهما، على التيارات الأكاديمية، وهما محمود سعيد ومحمد ناجي كما كان من حظ هذه الحركة أن تمكن اثنان آخران من هؤلاء الرواد، بالرغم مما لقنوه من تعاليم أكاديمية، أن يفلتا إلى حد ما من ربكة هذه التعاليم، بفضل ما أوتياه من رهافة حس وتوقد روح، وهما المثال مختار والمصور أحمد صبري. وقد يكون بوسعنا أن نضيف إليهما راغب عياد في بعض أعماله الأولى»

على أنه بعد ظهور هذا الجيل من الرواد الأوائل ، وبعد أن أنشأت الدولة مدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1928، وبعد أن استقدمت لها بعض صغار الأساتذة الأكاديميين من الخارج، ثم تولى أمرها تلاميذهم المصريون من بعدهم، كان حرياً بحركتنا الفنية أن تظل أمداً طويلاً تحت رحمة التيارات الأكاديمية الراكدة، وهكذا حكم على الحركة الفنية في مصر أن تتبع المناهج الغربية، لتصبح البوابة الوحيدة تقريباً لسلوك وتقلبات الحركة الفنية بدرجات مختلفة حتى اقتربت نهاية القرن العشرين، الأمر الذي يمثل انسلاخاً جذرياً عن حلقات التراث الفني المتواصلة، منذ ما قبل الأسرات الفرعونية وحتى نهاية الدولة المملوكية، وأثناء التدهور المتعظم الذي أصاب البلاد منذ استحكام الحكم العثماني، وعبر الحملة الفرنسية والى حكم محمد علي الكبير.

البنية الأساسية للحركة الفنية الحديثة في مصر

الرعاية والمحركون

بالتوازي مع تأسيس مدرسة الفنون الجميلة ، تفجرت ينابيع مختلفة صبت في الجهود التي ساهمت في دعم دور المدرسة، وتعزيز خطة تشكيل المناخ الضروري للحركة الفنية وبنيتها المؤسسية، إلى جانب الدور التاريخي الرائد للأمير يوسف كمال، في إنشاء مدرسة الفنون الجميلة ومتابعته الشخصية لتموها واستقرارها، ووقف الأموال والأموال لضمان استمرار رسالتها ، ثم بعث أوائل الخريجين للدراسة بالخارج ، بل ومتابعتهم بالمراسلة والنصح، فإن لمحمد محمود خليل بك دوراً محورياً في قيادة ودفع الحركة الفنية الشابة في مصر، وإقناع القصر والبرلمان في رصد الميزانيات اللازمة للمقتنيات المتحفية، والمعارض والجمعيات والبعثات والمؤسسات الفنية .

وكان لسيدات مصر دور هام في رعاية الفنون ومنهن الأميرة سميحة حسين ، وكانت تمارس فن التخت، والأميرة فاطمة إسماعيل، والسيدات زينب مبروك، وحرمة محمود سرى، ونفيسة أحمد، ونجف محمود مصطفى، وأمينة شفيق، وحرمة حجازي بك، وحرمة عزت شكرى، وحرمة محمود رياض، وحرمة واصف غالى، وحرمة جيان، وحرمة حسين سرى بك، والشقيقتان أمينة وإقبال شفيق، والسيدة نجية محمد مصطفى، والأنسة نفيسة عابدين، وقد ساهمن بحماس وسخاء في تشجيع جمعية محبي الفنون الجميلة والصالحون، وتعتبر هدى هانم شعراوي صاحبة يد طولى في رعاية الفنون الجميلة والتطبيقية في مصر، بدأت من تبنيها لجائزة مختار الهامة، إلى عشرات الإسهامات في مجال رعاية الفنون والفنانين، مما يضيق هذا المقام عن سرده أو الإحاطة به¹ .

كانت الحركة النسائية الوطنية سباقة، إذ اشتغل عدد من سيدات مصر بالفنون، وشاركن في المعارض قبل إنشاء مدرسة الفنون الجميلة.

ومع تصاعد الوعي القومي بمقاومة المستعمر البريطاني، وتأكيد السمات المميزة للهوية المصرية، اتجه بعض النبلاء ورجالات السياسة والثقافة والاقتصاد من المصريين، إلى تشجيع كل ما هو مصرى وشرقى وعربى وشعبى. وشارك رموز الوطنية المصرية في هذا التوجه، فقام كل من هدى هانم شعراوي وأمينة هانم إلهام² × وظلعت باشا حرب وغيرهم يراعون الصانع الشعبيين ويشجعونهم على ابتكار نماذج جديدة لبعث الفن الوطنى التقليدى في مختلف مجالات الفنون التطبيقية.

وجاء في مقال ثابت افتدى ثابت بالمقطع شرحاً للمعرض الذي أقيم في الإسكندرية للصناعات المصرية التقليدية يقول: « وفي 15 أغسطس 1916 أقامت لجنة ترقية الصناعات المصرية عرضاً للصناعات المصرية التقليدية بحديقة رشيد في الإسكندرية، أفتتح المعرض سلطان مصر ومن أصحاب السمو الأمراء ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء لجنة ترقية الصناعات وجمهور كبير من سراه المصريين وكبار أصحاب المصانع المصرية ومن بين الحضور كان ظلعت باشا حرب وأعجب السلطان بأعمال التجارة الدقيقة المطعمة بالفضة والذهب والعاج والصدف من صنع المعلم أحمد البقرى ، وقرر السلطان إدخال ثلاثين قطعة من إنتاج البقرى

يقتنى المتحف مجموعة السيدة هدى شعراوي من مستندات وصور فوتوغرافية ورسوم تعد مادة قيمة للدارسين.

- قامت الأميرة أمينة هانم إلهام بتأسيس ورعاية المدرسة الإلهامية للصناعات والفنون الزخرفية التراثية وأخذت ترعاها وتنفق عليها في الثلاثين عاماً الأولى من القرن العشرين (عن رسالة الدكتوراه - للدكتور محمود عبد العال

عباس العقاد
Abbas El-Akaad

مي زيادة
May Zeyada

عبد القادر المازني
Abdel-Kader El-Mazney

طه حسين
Taha Hussein

لسراياته وأشار إلى ضرورة تشجيع الأهلين على فرش منازلهم بالأثاث الوطني³ . ومن الرعاية المهمة للفن فؤاد عبد الملك الذي ولد في 1878 وكان له نشاط متفجر في دفع الحركة وإنشاء المتاحف والمعارض ومتحف الشمع، درس فؤاد عبد الملك في «أكاديمية ميونيخ» للفنون قبل عام 1900، وعمل في التصوير الفوتوغرافي والتجارة، وأنشأ أول دار الفنون والصنائع المصرية ببولاق، ومعرضاً للفنون والصنائع ثم للفنون الجميلة سنة 1920، ثم ساهم في تكوين جمعية محبي الفنون الجميلة وأنشأ متحف الشمع، ونشط في تدعيم الحركة الفنية وتوجيه الأجيال الشابة من الفنانين، ووفر لهم مراسم بسراى تجران بشارع إبراهيم باشا، وكلفهم بتصوير الحياة الشعبية بالقاهرة ومظاهرها في لوحات ملونة، يتم تنفيذها بتقنية الخيامية باستخدام الأقمشة الملونة.

وفي 22 مايو 1923 تحولت الجمعية المصرية للفنون الجميلة إلى جمعية محبي الفنون الجميلة برئاسة الأمير يوسف كمال، وبدعم كبير من محمد محمود خليل بك، وأصبح فؤاد عبد الملك سكرتيرها العام حتى وفاته عام 1955 عن 77 عاماً.

وأقامت الجمعية صالونها الأول عام 1934، الذي تضمن أعمالاً لبعض الفنانين المصريين والأجانب. كتب العقاد والمازني وحسين هيكل ومي زيادة وعبد الرحمن صدقي في النقد الفني، إلى جانب النقاد الأجانب المقيمين، وفي عام 1924 قرر البرلمان تخصيص ميزانية للبعوث الفنية، وشكلت اللجان والإدارات المتخصصة في إدارة شئون الفنون الجميلة والمعارض والمتاحف، واقتناء المجموعة القومية المؤسسة لمتحف الفن الحديث.

وفي الإسكندرية نهضت المراسم الأجنبية بالمدينة - التي كانت عاصمة ثقافية ذات طابع دولي - بدور مواز لمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة . في تلك المدارس تتلمذ الرواد محمود سعيد ومحمد ناجي، وأحمد راسم وسيف وأدهم وأثلي وعفت ناجي، وغيرهم من هواة الفنون الجميلة، ويشق طلابهم المصريين بالإسكندرية طريق حركة فنية مزدهرة في المدينة، ويؤسسون المراسم والاتيليه.

وكان «الألماني أدوارد فريد هام» قد أهدى بلدية الإسكندرية 210 لوحة فنية وخمسمائة جنيه ذهب، كما وهب البارون «شارل دي منش» فيلا بمحرم بك، لتكون مكتبة البلدية ومتحفاً للصور.

تجمعت إذن جهود المشايخ والإفندية والنبلاء وسيدات مصر، في دفع هذه الحركة الناهضة لتأثير جذور للنهضة التشكيلية الحديثة في مصر، وتعددت المؤسسات التي يكمل كل منها الآخر، مدرسة الفنون الجميلة، جمعية محبي الفنون الجميلة، والرعاية، وقاعات العرض، ومنظمو المعارض، والكتاب والنقاد والقيادون الأجانب والمصريون، تضاهرت جهودهم لوضع البنية الأساسية الضرورية لبلورة حركة فنية حديثة.

- من المؤسف أن لا يكون بمصر متحفاً قومياً للفنون الزخرفية والتطبيقية في القرن العشرين والذي يعد ركيزة للتطور في التصميم والصناعة.

نوازع الهوية

سعد زغلول
Saad Zaghloul

هدى شعراوي
Huda Sharawy

طلعت حرب
Talaat Harb

فى رجوعنا إلى عبارة الفنان المفكر رمسيس يونان عن أحوال نشأة الحركة الفنية فى أحضان أساتذة أكاديميين، من ذيول الواقعية أو الانطباعية، إلى جانب اشارته إلى خروج عدد من جيل الرواد عن التيارات الأكاديمية، وخص بالذكر أساساً محمود سعيد ومحمد ناجى لاتساع أفقهما الثقافى، وعدم وقوعهم فى التعاليم الأكاديمية للمدرسة، كما أشار إلى مجموعة أخرى حققت قدراً من الحرية نتيجة لحساسيتهم وتوقدهم، نجده يشير ضمناً إلى التجارب الأولى فى مجال تحقيق الهوية المصرية فى الفن، الأمر الذى ساهمت فيه أقدار، وجهود إذ يلتقى محمود مختار بالزعيم سعد زغلول فى فرنسا أثناء دراسته، ويطلعه على نموذج تمثال نهضة مصر، فيتحمس له الزعيم ويعدّه واحداً من أدوات الثورة التى استهدفت «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» ورفعت شعار الهوية غير أن مجموعة الرواد شقوا لأنفسهم طريقاً صعباً فى ضمان موقع بالمدرسة، واكتساب المهارات التقنية، لإثبات الذات أمام أقرانهم وأسائرتهم من الأجانب فى المدرسة بمصر، وفى أثناء الدراسة فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا حيث اكتسبوا الخبرات الغربية بمستوى عال من الكفاءة والسيطرة، ثم واجهوا ذواتهم فى مرآة التعاليم الأكاديمية الغربية من ناحية، وفى مرآة إلحاح الهوية والناس الروابط بالجدور التراثية، والملاحم الاجتماعية والبيئية من ناحية أخرى، ووجدوا أنفسهم فوق هذا وذاك وبالتوازي معه، أمام مسئولية المشاركة فى حركة التحرر الوطنى ومناهضة المستعمر.

وتتابعت الأحداث فى الحركة الشابة وبث فيها دم حار إبان ثورة 1919، وتصاعد الوعى القومى والاعتزاز بالوطنية وبالانتماء لمصر، حيث بدأت تبشیر البحث عن هوية للثقافة وللفن المصرى، بدأ التحام ألوان الفنون بالأنشطة الثقافية والسياسية وصار الفن وقضاياها تطرح فى البرلمان وفى مجلس الشيوخ، حيث تقرر عمل إكتتاب قومى للمساهمة فى تمويل إنشاء تمثال مختار الرمزي «نهضة مصر»، وتبنى القضية كبار السياسيين والزعماء ورجال الاقتصاد والصحافة، وصار الحديث الأول من نوعه، والإنجاز الرمزي الفريد الذى تم فى تاريخ الوطنية المصرية والتحامها بالإبداع الوطنى.

وأصبحت قضية الهوية وازعاً يؤرق الفنانين العائدين من البعثات الأوروبية، وأجج هذا الوازع إكتشاف مقبرة توت عنخ أمون عام 1922، التى أحدثت هزة هائلة فى الأوساط الثقافية فى العالم، وأصبح الطراز المصرى بمثابة الموضة فى الملبس والمعمار والحلى والأثاث وأدوات الاستخدام اليومية وفى طرق تصفيف الشعر، تنبه الفنانون المصريون إلى تراثهم الفرصونى الذى هز العالم، وانعطفوا على دراسته وتفهم أسرار الرمزىة والبنائية، ومنهجه فى صياغة العناصر وفى تكويناتها، كما ألح الموضوع الشعبى على الفنانين فصوروا الأحياء الشعبية وسكانها فى أحوالهم اليومية.

واجه فنانون الجيل الأول من الرواد تلك التحديات كل بطريقته الخاصة، مستجيباً مع ملابسات وظروف ساقته إليها الأقدار وعززها ميوله الخاصة، ترجمها إلى منهج بناى وموضوعات تعبير ومراحل تطور.

حيث كان محمد ناجى يرى مصر بعيون محبة، نتيجة لابتعاده المتواتر ولفترات طويلة عنها، فاهتم بالأسطورة البطولية المصرية، وبالرموز الوطنية فى لوحاته الجدارية، وكلف بالإقامة بالأقصر فى منزل الحاج عبد الرسول - المرسوم - بالبر الغربى من المدينة حيث قرية الجرنه القديمة وأمام معبد هابو ومقابر الأشراف والرامسيوم حيث سجل مشاهداته الحميمة، كما أعطى اهتماماً لحياة القرية بأبى حمص - حيث مزرعة الاسرة التى تعد شاهداً

على حياة القرية داخل وخارج المنازل، مشاهد الزراعة والنيل والعودة من الحقل والحيوانات الأليفة كالماشية والجاموس، مع الفلاحين أثناء جنى القطن والبلح والخبيز وإطعام الطيور والحليب والتحطيب، إلى جانب البحر والصيادين في الإسكندرية، كما كان يحاضر بحماسة ووعى عن الفن الشعبى المصرى فى المحافل الدولية.

ويعد محمد ناجى أول فنان مصرى حديث يمارس مبدأ الترحال⁽¹⁾، فقد طاف وأقام فى العديد من البلدان من اليونان إلى قبرص، ومن الحبشة إلى روما كرئيس للأكاديمية المصرية، اتخذ لنفسه مرسماً فى كل من تلك المناطق، وعاش فيها وخالف أهلها وثقافتها، وفى مصر اتخذ لنفسه مرسماً فى الإسكندرية ثم فى قريته أبو حمص، ثم فى البر الغربى للأقصر، ثم مرسماً آخر فى درب اللبانة بالقلعة، إلى أن بنى مرسماً فى منطقة الأهرام بالجيزة، والذي تحول إلى متحف دائم لأعماله ووثائقه بعد وفاته.⁽²⁾

بينما كان عياد يقول: «فى اعتقادي ويقىني أن الفنان الحق المخلص لفنه هو من يستلهم وحيه وإلهامه من صميم طبيعة وطنه، ومن البيئة والأرض التى ترعرع فيها وعاش تحت سمائها، فيعبر عن مبادئها ومآسيها وعن عاداتها وقوميتها بصدق وإخلاص وأمانة، متابعاً ميوله وانطباعاته بالصورة التى تحلو له، وبالأسلوب الذى يروقه ويفضله» ويرى أنه «إن استطاع الفنانون متضامنين إظهار هذا الحس، يمكن خلق مصر خلقاً جديداً، ويكون لنا فن قومي أصيل وليس فناً مستورداً دخيلاً علينا». فقد عكف على تصوير الريف والمقاهى والموايد الشعبية والأديرة القبطية فى سبيله إلى تحقيق فلسفته تلك، ويتخذ محمود مختار من المجتمع الريفي ومن التراث المصرى القديم مصادر إلهام، فى الصياغة والرموز الأسطورية، وترتب الأقدار لقاء بينه والزعيم سعد زغلول فى فرنسا أثناء إنجازة نموذج تمثال نهضة مصر فتوثق علاقته بالزعيم وبالقادة السياسيين الوطنيين وبالأدباء والمفكرين الطليعيين فى عصره. وينجز تمثال نهضة مصر وتمثال سعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية، فضلاً عن المنحوتات البارزة الرائعة التى تعالج موضوعات الوطنية المصرية.

يبلور محمود مختار خلاصة دراسته لفن النحت الفرنسى، مع تعمقه فى تأمل آيات التراث المصرى، ويستخلص أسلوبه الفريد الذى يعبر به عن الفلاحات فى عملهن وراحتهن وتأملهن الحالم، وعن الأساطير المصرية - إيزيس - وعروس النيل.

لم يكن مختار اصطلاحياً فى استرجاع خبراته من الفن المصرى القديم أو الفن الفرنسى، وإنما كان صاحب سجية وحساسية فى ملاحظة موضوعاته ميدانياً، فاستشعر طقوس الحركة الجلوس والنهوض والمشى، ولاحظ دفع الرياح لعباءة الفلاحة فى تمثال الخماسين، فعبر عنها ببلاغة وفراة وزهد، فاكتمست نماذجه سكونا تارة وحركية تارة فى إطار روحاني نبيل. وعن الموضوع القومى المتمثل فى صروح نهضة مصر وسعد زغلول فى القاهرة والإسكندرية، فقد زاج مختار بين النحت والحفر البارز والتصميم المعماري لكتلة التمثال وقاعدته المبتكرة،

(1) شاركه فى ذلك محمود مختار الذى قضى الجزء الأكبر من حياته الفنية بين مصر وفرنسا.

(2) يعد متحف محمد ناجى فى منطقة الأهرام، ومتحف مختار فى الجزيرة ومتحف محمود سعيد وسيف وأدهم والنلى ومتحف كلية الفنون الجميلة ومتحف البلدية بالإسكندرية ومتحف سعد الخادم وعفت ناجى بالقاهرة ومتحف النشار ومتاحف نبيل درويش وزكريا الخناني وعائدة عبد الكريم فى منطقة الجراحية ومتحف كلية الفنون الجميلة بالمينا ومجموعة مؤسسة الأهرام الصحفية ومجموعة دار الأوبرا المصرية، ومجموعة المركز الدولى بمؤثرات بمدينة نصر، ومجموعة المجلس الأعلى للثقافة ومتحف مجموع البنك الأهلى المصرى فضلاً عن بعض المجموعات الأهلية ذات التكامل النسبى بمثابة امتدادات لمتحف الفن الحديث من الوجهة التوثيقية للفن المصرى المعاصر.

وحقق فتوحات فى فن النحت ما زالت تتصدر صفحاته حتى اليوم فى مصر.

بينما أثر أحمد صبرى ومحمد حسن الاعتصام بالمذهب الأوروبي الذى أتقنوه و أبدعوا فيه آيات رائعة، ليصبح أحمد صبرى رائد فن البورتريه فى مصر، ومعلم أجيال عديدة على جمالياته وتقنياته، ذلك الفن الذى حقق فيه هامة لم يطاوله فيها أحد من بعده.

يخرج محمود سعيد عن عالمه الأرستقراطي ليهيم بعالم الصيادين بحى بحرى، بشاطئه المميز وبناته الملهيات، يصور العالم الحسى فى الحياة اليومية، والجانب الروحانى فى مواضيع الصلاة والذكر والموت والمقابر، نجح محمود سعيد فى نقل مشاعره إزاء البحر وبروق ورجوع السماء الإسكندرانية، وسكونية المدينة، وتوهج الأجساد وعمق النظرات النبيلة، ووميض الأنوار المسرحية المكثفة للمواقف والأحاسيس، وفى التعبير المجازى عن الأسطورة المصرية.

واختار يوسف كامل الأحياء الشعبية والريف موضوعاً للوحاته التأثيرية، فاتخذ له مرسماً فى قلب حى الخيامية عند قصبة رضوان، قبل أن ينتقل إلى حى المطرية. أما محمد حسن فقد نبغ كمصور فذ، ونحات قدير، وناقد سياسى استخدم الرسم و النحت فى عمل موضوعات كاريكاتيرية، فضلاً عن دوره التأسيسى والتعليمي والثقافي فى الحركة الفنية .

وأسس الفنان محمود مختار جماعة الخيال فى العشرينيات، بالمشاركة مع الفنانين الرواد محمود سعيد ومحمد ناجى ويوسف كامل ومحمد حسن وأحمد صبرى، بالإضافة إلى الأدباء ورجال الفكر المصريين ومجموعة من الفنانين الأجانب المقيمين فى مصر، بهدف الدعاية للفن بين الناس وإتاحة الفرص للفنانين للمناقشات والعروض الفنية، وفى عام 1921 كون محمد حسن جمعية الفنون التشكيلية، ثم أسس مجموعة من مدرسى التربية الفنية بالمعلمين العليا برئاسة حبيب جورجى وعضوية شفيق رزق ومحمد عبد الهادى وشفيق زاهر وآخرين جماعة الدعاية الفنية عام 1928، وأسست الأكاديمية المصرية للفنون بروما عام 1927. وبدأت مصر تشارك فى بينالى فينسيا عام 1938. وكون صدقى الجباختجى المجمع المصرى للفنون الجميلة عام 1933، وظهرت جماعة «الأرجونت» عام 1934، وكونت رابطة الفنانين المصريين عام 1936، وكونت جماعة مرسوم الإسكندرية التى أسسها محمد ناجى، وجماعة الخزف التى أسسها سعيد الصدر.

وفى عام 1935 أسست هدى شعراوى مسابقة جائزة مختار التى استمرت تمنح للفائزين من النحاتين حتى عام 1955.

وفى عام 1935 أنشأ الفنان محمد ناجى اتيليه الإسكندرية، جمعية الفنانين والأدباء، ثم أنشأ مع راغب عياد اتيلية القاهرة عام 1952، وتم تكوين رابطة الفنانين المصريين العائدين من البعثات واتحاد خريجي الفنون التطبيقية عام 1936، واتحاد أساتذة الرسم والأشغال ومجلة الاتحاد الدولى للتربية الفنية عام 1937، واتحاد خريجي الفنون التطبيقية .

واكب هذا التوجه حركة نهضوية واسعة شهدتها العشرينيات، حيث ازدهرت الحركة المسرحية التى قدمت الروايات المقتبسة والممصرة الكوميديية والميلودرامية فضلاً عن الأوبريتات، إلى أن أنشئ معهد التمثيل عام 1930، وانتشرت دور العرض السينمائي بالقاهرة والإسكندرية تعرض أفلام أجنبية إلى أن تأسست شركة مصر للتمثيل- وهى أول شركة مصرية للسينما عام 1925 بمبادرة من بنك مصر بقيادة طلعت حرب، وصور محمد كريم أول قصة مصرية (زينب) لمحمد حسين هيكل. وهو أول فيلم مصرى ناطق - ولمع نجم سيد درويش فى الموسيقى والغناء، فى جو نشط فيه العقاد والمازنى وقاسم أمين وأمين الخولى ومصطفى عبد الرازق وطه حسين وتوفيق الحكيم ضمن كوكبة أخرى من الكتاب والشعراء والمفكرين

كان توجه جيل الرواد ولهاشهم غير مسبوق ، مدفوع بمسئولية الريادة التي وضعت محك الاختبار ، فى وسط متوهج من التنوير الثقافى والنضال السياسى.

بينما جاءت الأجيال اللاحقة على جيل الرواد فاترة، ارتكبت إلى منجزات الرواد، وغنمت فتوحاتهم، دون أن تشتعل بداخلهم الجذوات ذاتها التي حركت الرواد، فتراكمت أجيال قانعة ، باحثة عن وظائف أميرية ومكاسب وفرص وتكليفات متواضعة لمؤسسات حكومية، هفرت حرارة الحركة ، خيم عليها المحافظة والافتعال الشكلي مع استثناءات قليلة للغاية.

واجه الجيل الثانى والثالث بعد جيل الرواد مأزقاً مركباً، فمن ناحية حقق بعضهم سيادة مدهشة على الخبرات الفنية الأساسية للرسم أو للنحت على المستوى الأكاديمي، فحين أتيحت لى فرص نادرة لمطالعة دراساتهم للموديل بالفحم والكوتيتية، والريشة والحبس كما فى حالة المصوران أحمد يوسف وعلى الديب، ودراسات النحت والزخارف الكلاسيكية عند النحات منصور فرج، فإنها تنضح بأستاذية ومقدرة بالغة التفوق والحساسية، ولكن الخلفيات الثقافية المحددة فى إطار التقنيات، قيدت حركتهم وباعدت بينهم وبين المصادر التراثية والبيئية التي ألهمتهم بعض الرواد، لأن النظم البنائية والجمالية لهذا التراث تختلف كثيراً عن تلك القيم والقواعد الأكاديمية، التي تبنتها المدرسة ونظائرها من الأكاديميات الأوروبية التي بعثوا للدراسة فيها، فضلاً عن محاولاتهم الحديثة فى الاحلال محل الأجانب فى الوظائف القيادية المرتبطة بالفنون، فاستنفذوا الجزء الأكبر من طاقتهم فى المطالبة بتلك الوظائف.

وفى منتصف الثلاثينيات ظهر فريق جديد فى الحركة الفنية من خريجي مدرسة المعلمين العليا، بزعامة حبيب جورجى ويوسف العفيفى وحامد سعيد وحسين يوسف أمين وحمدى خميس وسعد الخادم، استقطبوا أجيالاً شابة أثناء دراستهم بالمدارس الثانوية، والكليات الفنية، وسلحوهم بالعلم والثقافة النقدية والوعى بالمذاهب الحديثة من ناحية، وبالتراث القومى من ناحية أخرى، فشقوا بذلك تياراً جديداً فى حركة الفنون الجميلة فى مصر، تسلمت بالثقافة والوعى والطموح.

جاءت سنوات الحرب الثانية 1939 - 1945، عاصفة ليس فى أوروبا التي عانت ويلاتها فحسب، بل عمت العالم بأسره، بارتباطاته المتشابكة ومصالحة المتداخلة ، وأطماع المستعمرين ومآربهم، ومن الطبيعى ان الإبداع والتعبير الفنى الطليعى يواجه مواقف متازمة من الفاشية والنازية والشيوعية، تلك الأنظمة الدكتاتورية أبت على الفنان ممارسة حريته، وحرمة نواياه الناقدة ، فحاصرت ومنعت وطردت وحبست كل من اتبع طريقاً مخالفاً للتيار الأيديولوجى الفارض، وفر طلائع الفنانين من مواطنهم فى قلب أوروبا متنقلين بين الأقطار المحايدة ، وبعيداً عن المدن والمراكز الحضرية ، بينما هاجر العديد من أفضلهم إلى أمريكا لتتنقل إليها مصادر التبض، وتصبح ملاذاً للتعبير الحر وأرضاً لفرص التآلق والرواج، بعيداً عن باريس وروما وميلانو وفينسيا وبرلين ودوسلدورف وميونخ وديساو ولندن.

فى مصر عاثنا من ويلات الحرب - الغارات- المخابئ - صفارات الإنذار- الإعتماد التام- القنابل الفانوسية - المضيئة- والقذائف المدمرة - طوابير الأسرى والألمان فى استعراض يؤكد الثقة فى قوة البريطانيين، وقطارات وحافلات تقل القتلى والجرحى الإنجليز تتحرك خلسة فى قلب الليل، حتى لا تضعف الروح المعنوية وتفسد الحملات الدعائية المسعورة لتأكيد التفوق، وهاجرت العائلات المصرية إلى الريف والصعيد بعيداً عن رعى الحرب⁽⁶⁾. شهدت

() الفريد فرج، صورة الإسكندرية منذ نصف قرن، الأهرام عدد 8 مارس 1998 ص 31.

الأمة حراكاً عجيباً ضاغطاً على الأهالي وعلى القيادات الوطنية، ونزح إلى مصر عشرات الألوف من اليهود والأرمن، والروس من أعداء الثورة البلشفية، مع كل من هب و دب، باحثاً عن ملاذ آمن، وفرص حياة وعمل، بعيداً عن التهديد والتدمير الذي عاناه أقرانهم في أوطانهم الأصلية أو التي نرحوا إليها. في هذه الملابسات تأزم الاقتصاد المصري بصورة درامية.

كان الجو مكفهراً عبثياً في اضطرابه وتقلبه، ولم يكن من الممكن معه استمرار حالة السكون الروتيني الذي وصلت إليه حركة الفنون الجميلة في مصر، فتجلت حركة متمردة من شباب الفنانين المثقفين ذوي الميول الشيوعية التروتسكية، والثقافة الفرنسية والتعاطف الشديد مع حركة السريالية التي ولدتها مع الدادية ظروف الحرب ومآسيها، فأصدروا بيانهم المؤيد للفنانين الذين نعتهم النازي بالانحطاط، وحطموا أعمالهم وطاردوهم وحبسوا بعضهم وضيقوا الخناق على البعض الآخر، أطلق الفنانين الشبان في مصر على بيانهم (يحيا الفن المنحط) وتضمنت صياغته إدانة لموقف الحكومات الدكتاتورية المناهضة للفنانين هناك، ومناصرة لأولئك الفنانين الذين عانوا من العنف والمطاردة، وسرعان ما التحمت طلائع تلك المجموعة المكونة من الشاعر جورج حنين والفنانين رمسيس يونان، وفؤاد كامل، وكامل التلمساني، مع مجموعة مساندة ضمنت محمود سعيد، أبو خليل لطفي، وحامد ندا، وغيرهم، ومن ورائهم أساتذة محركون مثل يوسف العفيف، وحامد سعيد.

اتصلت هذه الجماعة بالحركة السريالية العالمية وبزعيمها الشاعر أندريه بريتون في فرنسا، وما لبثت تلك المجموعة من الفنانين أن كونت جماعة الفن والحرية، ثم جماعة جانح الرمال، حيث واجهت مقاومة واضطهاداً من أصحاب الرأي الطاعل والنفوذ القوي في الحركة الثقافية، ولكنهم آثروا الاعتصام بالعناد والجسارة التي وصلت إلى ما نظر إليه آنذاك بالمواجهة الوقحة، ثاروا على الأوضاع الفنية والاجتماعية والسياسية ونادوا بالتمرد ونفى الأعراف الشائعة، وبالفرديانية في مواجهة منهج الطاعة والإتباع والتأديب المبتذل، أطلق الكاتب لويس عوض على مجموعة فناني جماعة الفن والحرية، رمسيس يونان - فؤاد كامل - كامل التلمساني ومعهم الشاعر جورج حنين، «إنهم زمرة من الفنانين التشكيليين غربيي الأفكار والأطوار، يتحدثون في الفن والأدب والفلسفة وفي السياسة وفي القيم الاجتماعية وفي الحضارة باعتبارها شيء واحد».

ووصفهم بأنهم ثوار، «يساريون، مثقفون، يتحدثون الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة وتعمق، يقرأون أشعار «رامبو» «أندريه» «بريتون» «أراجون»، وروايات «كيسلر» و«سيلوني»، و«د. ه. لورانس»، كما يقرأون عن حضارات الأمم القديمة والبدائية، التفوا حول رمسيس يونان مؤسس السيريالية في مصر، ونبذوا المدنية والعقل والآلة والصناعة والعلم الجزئي الذي أصبح معبود إنسان العصر. أقاموا مراسمهم في عالم مملوك يقضون فيها نهارهم، أما مساوئهم ففي وسط المدينة». وعن «البيركامو» تنبه رمسيس يونان فؤاد كامل إلى فلسفة اللامعقول والعبثية.

رأوا في السيريالية دعوة لثورة اجتماعية أخلاقية قبل أن تكون مذهباً فنياً، فلفقوا لانفسهم كما يقول لويس عوض- «عالمًا سحرياً غريباً صادقاً فهم على حد قوله، شيوعيون شيوعية الحكماء والفكر المثالي لا شيوعية الكادحين». واقع الأمر وعلى الصعيد الفني نشط أعضاء الجماعة في التعبير عن العدمية الانهزامية والمصير الحزين الذي آلت إليه الإنسانية، حيث صوروا شخوصاً انصهرت وسالت وتماهت أعضاؤها، وكبلت بخيوط مشدودة من ثقوب نافذة فضمرت الرؤوس وتضخمت الأقدام والأكتاف، متأثرين في ذلك بمنهج السرياليين من

أمثال «تائجي» و«دالي» و«ديلفو».

يقول رمسيس يونان: «أن السيربالية ثورة على التجريد المجدب وعلى التبذل الذليل في آن ، وإنها استبدلت بها نوعاً من الرومانتيكية العارمة المعريدة، تفجر الأشواق المكبوتة ، وتتسلج بنزوات الخيال ، حتى تنعقد الصلة رأساً بين شهوات النفس ونضحات الإلهام »، ومن ثم فإن السيربالية حررت الفن من زيف العقل والهندام الهندسي المنطقي، والمجازات المستعارة فحرصوا في معارضهم على تصميم صالة العرض بصور جديدة وغريبة على الوسط الفني آنذاك⁽⁷⁾.

وعلى الصعيد الفكري، حرصت المجموعة السيربالية المصرية على نشر أفكارها ومبادئ السيربالية العالمية ، والأدب الاوتوماتي الهذيانى مع مصنفات مختارة من الأدب الفرنسى خاصة . بالإضافة إلى مقالات نقدية تحريضية في الفن والسياسة والمجتمع⁽⁸⁾ (1) وتواصلوا مع أقرانهم في فرنسا وإيطاليا والمكسيك وروسيا، في الحوار وتبادل الأفكار ونقدها والترويج لها والنشر في مجلاتهم وترجمة آثارهم في مصر.

اتهمهم البعض بالتخريب والعبثية والبعد عن الفن الرصين، وأشار إليهم البعض الآخر بالرغبة في عمالتهم للأعداء، حيث تصوروا انهم يحملون دعوى الفكاك من التراث والوطنية والهوية بالدعاية لاتجاهات عبيثية غريبة عن المجتمع⁽⁹⁾ (2).

بينما آمن بهم البعض على أنهم طلائع التحرر من القيود القاعدية، وعن البرنامجية الجامدة التي دعوا إلى تفكيكها لصالح حرية التعبير وجسارة الفكر.

غير أن شرودهم المطلق عن كل المرعيات أدى بهم إلى الوقوع في مأزق المفارقة بين المبادئ التي نادوا بها، وبين النتائج الذي حققوها ، فبينما يتحدثون عن البسطاء ويناصرونهم نظرياً، يرسمون ويكتبون لخاصة الخاصة ، فنوناً وأفكاراً مستغلقة على أولئك الذين يدافعون عنهم- البسطاء والفقراء - والعمال. وكانوا ينشرون أغلب بياناتهم وكتابتهم بالفرنسية وأقلها بالعربية، لتحمل تقديراً عميقاً للتراث الفني القومي في الوقت الذي أشاحوا عن قيمه ورموزه بصورة عملية في إيداعاتهم التي اعتمدت على مرجعية أوروبية خالصة ومن رؤية أممية تنحى ملامح البيئة والوطنية الخصوصية.

وبالرغم من هذه التناقضات الظاهرية ، فإن لهذه الجماعة الفضل في التمرد على الركود الأكاديمي والتأثيرى والعقلانى الحرفى الذى خيم على الحركة الفنية لسنوات طويلة ، فنجحوا بفضل ثقافتهم الرفيعة وإيمانهم العميق وتضحياتهم البطولية، في جذب العديد من الفنانين الموهوبين، فازدهرت السيربالية في معارض القاهرة في سنوات الحرب، وتراجعت المعايير

تقترب صيغة المعارض التي أقامتها الجماعة من أعمال الفن المابعد حداشية مثل فنون الأداء والعمل الفني المركب في (٧) المكان. ومن المؤسف أن هذه المعارض لم توثق بالصورة التي تمكن من إعادة دراستها وتحليلها

(١) تعد جماعة الفن والحرية الجماعة الأولى في الفن المصري التي تتبنى موقفاً سياسياً واجتماعياً معاكساً لما تتبناه الدولة والدوائر الرسمية والثقافية .

(٢) تدل سيرة رواد السيربالية المصريين على وطنيتهم القوية من مواقفهم العملية حيث إحتج رمسيس يونان وزملائه على موقف الحكومة الفرنسية من العدوان الثلاثى على مصر ورفضوا إذاعة بيانات ومواد مضادة لمصر أبان عملهم بالإذاعة الفرنسية فطردهم الحكومة الفرنسية من الإذاعة وقررت استبعادهم من فرنسا، كما احتج جورج حنين ورمسيس يونان وفؤاد كامل وقاطعوا اندرية بريتون مؤسس السيربالية الذى وطدوا علاقاتهم به بقوة، عندما دعى إلى بيع لوحات للفنانين السيرباليين لصالح الحركة الصهيونية قبل ١٩٤٨، بل وقد عانوا كثيراً بسبب وطنيتهم فسجن بعضهم وعانى البعض الآخر من الاضطهاد والبطالة لفترات طويلة .

الأكاديمية للفن أمامها ، بل وتخطتها إلى الاتجاهات الحديثة الأخرى كالتجريد والتكعيب والتبقيع والتعبيرية وغيرها من الاتجاهات الفنية .

ويمكن تلخيص رسالة هذه المجموعة في قول فؤاد كامل « إن فننا الراهن في حاجة إلى الطيران الخارق، فكما يتطلق إلى ما وراء الفضاء الكوكبي يقوص ويتحدى أدق شعيرات أعماقنا ، إننا نعبر عن إرادة أبناء عصر ذرى يتحرقون شوقاً إلى الأنوار .

كانت ثلاثينيات ما قبل الحرب الثانية عصر التنوير والتعمق الفكري والنشريات الثقافية في تجمعات الفنانين والأدباء وقد فتحت الباب للتحديث وربط الفن بالثقافة والفكر، وبنزعة التمرد على كل ما هو مرعى في الفن، وقد نشأت جماعات تعنى بالتحديث من المنظور البنائي والأسلوبي، وفريق صب اهتمامه على التعبير عن قضايا المجتمع وحياة الناس، بالمعيشة الفعلية لتسليط الضوء على آلامهم وأملهم المفقودة ، ورموزهم وأساطيرهم المأسوية .

في عام 1936 تكون اتحاد أساتذة الرسم والأشغال ومجلة الاتحاد الدولي للتربية الفنية ، وكان لها دور ريادي في تبني التيارات الطليعية في الفن وإلقاء الضوء على قيم التراث عامة والفن الشعبي والفطري وفن الطفل بصفة خاصة وفي عام 1938 أسس الرائد حبيب جورجى أحد مؤسسى الاتحاد والمجلة، مدرسة الفن الشعبي التي بنى أهدافها على أساس نظرية « الجين الفني » الوراثية التي تذهب إلى أن الصفات الإبداعية تتوارث إذا لم تعترضها عوامل اصطناعية كالتعليم والتغريب¹⁰ (1) ، فجمع طائفة من الأطفال الشعبيين والريفيين وأتاح لهم فرص التعبير المنطلق بطين الصلصال لعمل منحوتات، وبخيوط الصوف لعمل نسجيات ذات رسوم بيئية . ونالت تجربة حبيب جورجى اهتماماً واسعاً في أوساط التربية الفنية في العالم، ودعته منظمة «اليونسكو» الدولية لإقامة معارض لإنتاج تلاميذه في العواصم الأوروبية الكبرى، باعتبارها تجربة رائدة للتعليم خارج الدراسة وللتوجيه الفني الفطري¹¹ (2).

وفي عام 1939 تأسست جماعة الفنانين الشرقيين الجدد. التي وضعت شرط أن يكون المصري فناً أن يكتشف أولاً الخطوط أو الملامح الأساسية لفن محلي جديد. وقد نظمت هذه الجماعة معرضاً لفنانها عام 1937 ضم أعمال لفتحي البكري وعلى الديب وكمال الملاخ وكامل التلمساني وفؤاد كامل ورمسيس يونان وموسكاتيللى، إلا أن طبيعة تكوين الجماعة لم تتوافر لها قيم التجانس الفكري والمذهبي، ثم تفككت وانضم ثلاثة من أهم أعضائها إلى جماعة الفن والحرية التي تجاوزت فكرة الملامح الأساسية لفن محلي جديد وأبحرت في التمرد على الخيال السجين في القوالب الأسلوبية المحافظة، وأسلمت نفسها إرادياً لتيار السريالية باعتباره الملاذ الذى يحقق حرية الخيال. غير أن انفصالها عن الواقع المصرى وعن بيئته وتراثه أدى إلى تراجع حرارتها لفرط غرابتها والتصاقها بالسريالية الأوروبية كما سبقت الإشارة.

وأسس الرائد حامد سعيد جماعة الفن والحياة التي تعمق أعضائها في دراسة ملامح الطبيعة المصرية بقدر كبير من الصبر والتأمل الصوفى بالقلم الرصاص، كما أسس في

(١) اعتمد حبيب جورجى على دراسات عالم النفس التجريبي كارل يونغ في بناء نظريته المشار إليها. أنظر (سرية

صدقي- ماجستير ١٩٧٣)

(٢) وفي عام ١٩٤٦ أنشئ المهندس ويصا واصف مدرسة الحرائية كأمتداد لمدرسة الأستاذ حبيب جورجى، وواصل مسيرته

بمزيد من الإزدهار والتقبل العالى نظراً لأصالة الأعمال وانتشائها الواضح بالبيئة المصرية الخالصة. وبعدها عن المناهج

البنائية الغربية ولعله من المفيد جداً إقامة متحف للفن الفطري المصرى يضم التجارب الرائدة والجهود الإبداعية

الفردية شديدة الثراء والتعدد في الحركة الفنية المصرية الموازية للحركة الرسمية للفن التشكيلي - ويعد متحف جماعة

الفن الشعبي الذى يضم منحوتات سيده مسالك وليندا فتح الله وسميرة حسنى ويحيى أبو سريخ وآخرين، والملحق بمركز

رمسيس ويصا واصف بالحرائية نواه هامة لمتحف من هذا النوع.

الستينيّات مركز الفن والحياة بهدف تأصيل الجذور التراثية في تصميم حاجات الاستخدام اليومي العصرية، وتحول المركز إلى بؤرة تنوير ثقافية تعنى بالقيم الإنسانية الرفيعة والفن والحضارة المصرية وقد انعكس ذلك التيار على الأجيال الأولى من الفنانين المتفرغين الذين حظوا بإشراف الأستاذ حامد سعيد الذي اقنع الدكتور طه حسين وزير المعارف بتأسيس مرسوم الأقصر لتوفير فرص التلاحم بين الفنانين المصريين وبينهم ومجتمعهم وتراثهم. وفي الأربعينيات يبرز اتجاه جريئ للانفتاح على التيارات المعاصرة وعلى المدارس الفنية الأوروبية، حيث أقيم المعرض الدولي للفنون الجميلة المعاصرة بالقاهرة عام 1943 برعاية جمعية محبي الفنون الجميلة.

وفي عام 1946 أسس المربي حسين يوسف أمين جماعة الفن المعاصر من بين تلاميذه في المدارس الثانوية¹² (1) وأهمهم عبد الهادي الجزار- حامد ندا - وسمير رافع، وأحمد ماهر رائف. وأقاموا خمسة معارض هامة بالقاهرة والإسكندرية، وباريس ضمن معرض مصر فرنسا الذي اقيم بمتحف اللوفر، وأقامت الجماعة معرضها الأخير في متحف الفن الحديث بالقاهرة بإشراف المنظر الفني «إيميه أزار»، ثم نقل هذا المعرض إلى المركز الثقافي الأسباني بالإسكندرية.

واصل أعضاء الجماعة إصدار بيانات ومقدمات نظرية «كالمانيفيستو» ، توضح اتصال تجربتهم وأهدافهم بتلك التي أرساها حنين ويونان وكامل والتلمساني ، تتضمن الكثير مما يدور حول وعي الفنان وجنونه، وعن، منابع القلق الجديدة التي تستند إلى مصدرين ، الحياة اليومية. والنزعة الخيالية للأساطير، حيث يبدأ التفتح للحياة والتوازن العقلي الحساس بين عوالم تغرب وأخرى تشرق من الأساطير، حيث يقتحم الفنان المصري عالم الأسرار والشعر والحياة».

جاءت جماعة الفن المصري المعاصر في أعقاب التفاعلات النشطة لجماعة الفن والحرية، لتحديث توازننا بين الأهداف التي لم تحقق لجماعة الفنانين الشرقيين الجدد، ومبادئ الحرية والتمرد التي أرسيتها جماعة الفن والحرية معاً، فتنبت السعى لإرساء فن مصري معاصر. يتفاعل مع التيارات الفنية الحديثة بما فيها التعبيرية والسيرياالية ، يعبر عن واقع الإنسان المصري وتراثه الشعبي والأسطوري بصفة خاصة .

استلزم الأمر مرشداً من أصحاب الوعي والخبرة تجسد في شخصية المربي حسين يوسف أمين ، الذي حرر فناني الجماعة تدريجياً من سلطان السيرياالية الأوروبية والاستغراق في التأمّلات الميتافيزيقية ، ليلتفتوا إلى اكتشاف ملامح التراث المحلي، واستبدال مصادر اللاوعي التي أرساها «فرويد ويونج»، بعالم الأساطير والخرافات الشعبية المصرية ورموزها السحرية ذات الدلالات التراثية والحياتية الممتدة، التي عانت من عسف العيش والكساد الذي تعرضت له البلاد بعد الحرب الثانية ، فجاءت أعمالهم بمثابة كشف عن تلك الطبقة المطحونة بواقعها المزري، بخشونته وجفائه وضياعه في غياهب الخرافة والشعوذة.

استهدفت الجماعة استعادة حقائق الفن الأولى لمعيشة تجارب الشعب وأسطورته التي هي أسطورة الإنسان، دون التقيد بأسلوب مذهبي هالسايب فيما يروه - «مولودات ميته لا تلزم أحد» - ويلخص أزار هدفهم في «البحث عن الجمال المر السقيم». ويلج حسين يوسف أمين- مؤسس الجماعة - على أهمية الحرص «على مواكبة الفكر الحديث، يوصفه أداة للغزو المعرفي والارتباط بالحياة». وابتكر مصطلح «العواطف المثقفة» وهي المعارف اللازمة

١٢. (١) مدرسة الحلمية الثانوية ومدرسة فاروق الأول الثانوية) ١٢

لفهم الفن الحديث . غير ان بمراجعة أعمال أولئك الفنانين المكونين للجماعة وزملائهم من أمثال إبراهيم مسعود وكمال يوسف وسالم الحبشي ومحمود خليل- الذي مات مبكراً وهو فى الخامسة والعشرين من عمره - والذي كان يقول :- « الفن هو تعاستى». نجد

انه باستثناء الجزائر وندا وماهر رائف الذين أبحروا فى بحثهم نحو معاشية تجارب الشعب وحياته اليومية وأساطيره، فإن بقية الفنانين من أعضاء الجماعة يحلقون فى عالمهم السيرىالى الميتافيزيقى ملتزمين بالنزعة الأممية التى ميزت كل من جورج حنين وكامل التلمسانى- فالتعبير عندهم عن مآسى الإنسان وطوقسه بمعزل عن بيئته وتراثه وثقافته الوطنية، خلصيات تعبير عن مشاهد الرياح والضباب والجبال والهضاب وحقول الشوك، وشخص تمثل النموذج الإنسانى العالمى، ومن ثم فإن أولئك الفنانين هم امتداد لتجربة السيرىالية المصرية، ولكنهم نشطوا تحت راية جديدة وبيانات تعميمية جديدة.

كان لحامد ندا دور رائد بين أقرانه فهو ابن لشيخ ازهرى، ومن سكان قلب حى السيدة زينب، فعاون زملاءه من أعضاء الجماعة على معاشية واقع الناس هناك، ليخرجهم من استغراقهم السيرىالى الخالص. ولكن سرعان ما تفتقت عبقرية عبد الهادى الجزائر الذى استشعر ذلك الكنز القريب البعيد- حياة الكادحين بلا أمل، الموتى الأحياء، الصاخبين للتنفيس عن سموم الانكسار واليأس- عبر عنهم بخشونة مأساوية قوية التعبير، سحرية الجو.

مر الجزائر بثلاث مراحل أساسية فى مشواره الفنى الأولى سيرىالية صوموية تعالج المصير الضائع للإنسان، بصفة عامة دون ملامح أو علاقات اقليمية أو هوية بذاتها، مثله فى ذلك مثل فناني جماعة الفن والحرية، ثم مرحلة عبر فيها عن مخاوف وانهازم أبناء الطبقة الفقيرة أمام الجوع والجهل والبطالة والانتكال على الغيبيات المسكنة، ثم إلى مرحلة انهازمه هو نفسه أمام قوة العلم الجبارة والكائنات الروبوتية القاهرة الهابطة من الفضاء الكونى، حيث استشعر مبكراً أن العلم الحديث والتقدم الآلى يهدد الرومانسية والحلم الفنى ويتربص بهما فاتكاً.

بالعودة إلى تجربة الجزائر وندا ورائف، فإننا نقف أمام منعطف بالغ الأهمية فى مسيرة الفن المصرى المعاصر فقد عبروا عن حياة الناس وطوقسهم اليومية ورموزهم وأساطيرهم، عبروا عنهم من الداخل وليس من الظاهر، خاصوا فى صميم تلك الحياة، انتشوا بإيقاعات الزار وحلقات الذكر وبرائحة البخور ورطوبة الحجرات الضيقة المعتمدة، واستشعروا تداخل الموت مع الحياة، ثم يسعوا إلى تجميل البيئة وقاطنيتها كأقرانهم التأثيريين والواقعيين، بل استهدفوا الجمال المر السقيم « فأصبحوا نقاداً اجتماعيين وعلماء انثروبولوجيين، وضعوا مجهرهم على ظلمة ورطوبة حياة منسحبة فى عوالم تحتية مطحونة من البشر فى قلب المدينة التى تضج بالرخاء والضياء والتألق، كانت رسومهم خشنة ولافحة الضوء ومزرية وربما قبيحة، كما اهتموا بالتعبير عن المواضيع القومية، قبل ثورة يوليو متمثلة فى نقد ظاهرة فقدان العدالة الاجتماعية وتسليط الضوء على الجوع والمهمشين من أبناء المجتمع، وبعد الثورة حيث عبروا عن معارك التحرير عند سمير رافع، والميثاق والسلام عند الجزائر والحرية والعدالة المساواة والتضامن الأفريقى وفلسطين عند ندا ورائف.

فى منتصف الأربعينيات نشط معلم آخر من رواد التربية الفنية، ومن أصحاب الأفكار التقدمية فى الفن ومناهضة المذاهب الأكاديمية وهو الفنان يوسف العفيفى، فالتف حول أفكاره جماعة من الفنانين بزعامة جمال السجيتى تحت لواء جماعة صوت الفنان التى ما لبثت أن انقضت بعد المعرض الأول لعدم استنادها إلى منهج فكرى أو أهداف فنية واضحة،

وسرعان ما نشأت جماعة الفن الحديث عام 1946 والتي واصلت نشاطها بحيوية حتى 1955، والتي ضمت فنانيين مهمين من أمثال جاذبية سرى ويوسف سيده وحامد عويس وعز الدين حموده وجمال السجيني وزينب عبد الحميد، إلى جانب نبيه عثمان ووليم اسحق وصالح يسرى.

كانت شخصية يوسف العفيفى قاهرة جاذبة مثيرة للحماس والتنافس، وكان غائماً يؤثر عدم الإفصاح لتترك التأويل للآخرين، حرصاً على عدم السيطرة والإملاء. ومن ثم وعلى العكس من حسين يوسف أمين ودوره مع جماعته - الفن المعاصر - بأهدافها المحددة، فإن جماعة الفن الحديث كانت تنقسم إلى توجّهين أساسيين: فريق منهم آثر البحث فى التجارب الأسلوبية والبحث التقنى والجمالى، على اعتبار أن هدف الهوية يتحقق تلقائياً من خلال الممارسة المتواصلة بصورة أو بأخرى، أما الفريق الثانى فقد حرص على أن يتضمن بحثه التقنى والجمالى بصورة لزومية موقفاً ايجابياً تجاه البناء الاجتماعى، إذ نبذوا المواقف الهروبية والتحطيمية الشكلانية للسيرالية والحوشية والرمزية، ومن ثم فقد كان لهم توجه سياسى إصلاحى، وموقف من معركة العدالة الاجتماعية والتحرر الوطنى والاشتراكية والمناداة بالديمقراطية من ناحية، ومن الدعوة للفنون الحديثة من ناحية أخرى. ولكن بصورة انتقائية تبريرية غامضة.

وبالتوازي مع تلك التيارات ذات الطابع القومى الذى اتخذ من المصريين وتراثهم وبيئاتهم مصدراً للإلهام، واصلت التيارات الحداثية المفردة فى تغريبها جهودها، فتكونت جماعة «الباليت»¹³ (1) عام 1950. وتحول رمسيس يونان وهواد كامل كل بطريقته ومنهجه المتميز إلى التجريدية التعبيرية، وبرزت تجارب فردية لسيف وانلى وميركنعان وخديجة رياض ومصطفى الارتاوطى وصالح طاهر وحمدى خميس وأبو خليل لطفى وصالح عبد الكريم فى التجريد والكولاج والاسمبلاج. فى نفس وقت تألق تجارب قومية عظيمة لكل من عفت ناجى وحسين بيكار وسعيد الصدر وأحمد عثمان والحسين فوزى وسعد كامل وصدقى الجباختجى وسعد كامل وكمال عبيد وتحية حليم ومرجريت نخلة وكوكب يوسف وانجى أفلاطون وجاذبية سرى وأحمد ماهر رائف وزينب عبد الحميد ويوسف سيده وسيد عبد الرسول وحامد عبد الله. . وأنشئ متحف الحياة والفنون الريفية عام 1957 برعاية الدكتور عبد الرزاق صدقى وزير الزراعة آنذاك، بالمتحف الزراعى بالدقى الذى أصبح بدوره ملاذاً لعدد من الفنانين كمبدعين لتنفيذ النماذج المتحفية وعمل لوحات توضيحية ومتفرغين للعمل الفنى. وأنشئ المركز القومى للفنون الشعبية ومتحف الفنون الشعبية واليدوية بوكالة الغورى. ونظمت رحلات للفنانين إلى النوبة والسد العالى مما وفر العديد من نماذج التراث الفنى الشعبى للفنانين، حيث انعكست على أعمال العديد منهم بصور مختلفة.

وفى الخمسينيات والستينيات نشطت الحركة الفنية ونهضت الجماعات والجمعيات مرة أخرى

وشهدت الستينيات دفعة كبيرة فى الفن، التشكيلى، اتسمت بالعمق والحيوية والتجريبية، مع التعامل مع الموضوع الوطنى من زوايا متنوعة، حيث تجلت أعمال كل من حسن سليمان وصالح رضا وعمر النجدي وصالح عبد الكريم وجمال السجيني وحامد عويس وسعيد الصدر وكمال خليفة ومحمد هجرس ومحمود عفيفى وادم حنين وأحمد عبد الوهاب وأنور عبد المولى وعبد الرحمن التشار ومصطفى أحمد وعبد الوهاب مرسى وأحمد فؤاد سليم ورمزى

(١) نسبه إلى لوحة الرسام التى يضع عليها ألوانه.

مصطفى وطه حسين والجبالى والسراج وزكريا الزينى وصبحى جرجس وصبرى منصور وأحمد نبيل وفرغلى عبد الحفيظ وعلى نبيل وهبه ومصطفى الرزاز وأحمد نوار ومحيى الدين حسين وحسن العاجاتى وسامى رافع وزينب السجيني، وعبد الفتاح البدرى وفاروق إبراهيم ورباب نمر ونعيمة الشيشينى ومحمود السطوحى وجابر حجازى وعبد الفتاح العزازى وعبد المنعم الحيوان وحسن الأعصر وحلمى التونى وأحمد مرسى ونبيل درويش ومحمد رزق وفاروق وهبه وفاروق شحاته ومحمد سالم وعبد السلام عيد وعصمت داوستاشى ومجدى قناوى وسعيد حداديه ومحمد رياض سعيد وثروت البحر وصبرى حجازى ومحمد شاكى ومحمد القبانى وعدلى رزق الله وطارق زبادى وعبد الهادى الوشاحى. وفتحى أحمد وعادل المصرى وأحمد السطوحى وعبد المجيد الفقى وأحمد جاد وسمير ناشد وكمال يكنور ورفعت أحمد وجمال محمود ومحمد سيد توفيق وعلى الدسوقى ومصطفى عبد الوهاب. وفى السبعينيات والثمانينيات ازدهرت نخبة من الفنانين من بينهم صلاح عنانى وجمال عبد الناصر أبو اليزيد وفاروق بسيونى ومحمود عبد العاطى ونازلى مذكور والسيد عبده سليم والطحان وعادل السيوى ومحمد عبده وعبد الوهاب عبد المحسن ورضا عبد السلام، وعوض الشيمى وعلى حبيش وميرفت السويضى وفتحى أحمد وايضيلين عشم الله.

فضلاً عن جماعات هامة مثل جماعة التجريبيين بالإسكندرية التى كونها محمود عبد الله ومصطفى عبد المعطى وسعيد العدوى عام 1958. وأقاموا معارضهم فى النصف الثانى من الستينيات، وجماعة الفنانين الخمسة المكونة من الفنانين فرغلى عبد الحفيظ - نبيل الحسينى - رضا زاهر - عبد الحميد الدواخلى وعلى نبيل وهبه وأقاموا خمسة معارض حتى عام 1968 بدعم من سعد الخادم وأبو خليل لطفى.

كما أسس مركز الفن والحياة بإدارة الأستاذ حامد سعيد بهدف تأصيل الوظيفة التاريخية للفن فى حياة الناس بتصميم وتنفيذ نماذج أصيلة من الفنون لخدمة الأغراض المعاصرة، وأشرف حامد سعيد على مشروع تفرغ الفنانين للإبداع الفنى.

وأسست الجمعية المصرية للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عبد الرزاق صدقى وعضوية الأساتذة: دكتور عبد الحميد يونس وسعد الخادم وسعد كامل ومحمود الشال وعبد الغنى الشال وكمال عبید وعدالت كمال وآخرين. وأخيراً تأسست أول نقابة للفنانين التشكيليين فى مصر، وتكونت جماعة المحور التى تضم الفنانين عبد الرحمن النشار وفرغلى عبد الحفيظ وأحمد نوار ومصطفى الرزاز والتى كان لها أثر كبير فى تفجير اتجاهات الحداثة التجريبية ومهدت للحركة الشبابية التى توهجت فى التسعينيات وحقت نجاحات كبيرة من خلال صالون الشباب السنوى ومعارض الطلائع والمشاركة النشطة فى المعارض الخارجية والبيئيات الدولية حيث حصل ثلاثة فنانين شبان هم مدحت شفيق وأكرم المجدوب وحمدى عطية على الجائزة الكبرى لأحسن جناح فى بينالى فينيسيا الدولى فى صيف 1995.

الجماعات الفنية :

بالإضافة إلى الجهود الفردية التي قام بها جيل الرواد والأجيال اللاحقة له إلا أنهم استشعروا الحاجة الملحة إلى تكوين الجمعيات والجماعات الفنية لتعميق تجربتهم ولتكريس جهود تعاونية للدعاية للفن وللدور الفنانين في المجتمع وفي الثقافة .

وكان الفنان الرائد محمود مختار من أوائل أولئك الذين بادروا بتأسيس جماعة الخيال عام 1928 ، حيث التفت من حوله فنانون جيل الرواد وعدد من الأجانب الممتصرين ونفر من رواد الفكر التقدمي في مصر .

وفي نفس العام كون الرائد حبيب جورجى جماعة الدعاية الفنية بوعي مبكر لأهمية التراث الفني والمعماري والبيئي وضرورة التفاعل معه كمثير إبداعي أصيل عن طريق الزيارات الفنية بوعي مبكر لأهمية التراث الفني والمعماري والبيئي وضرورة التفاعل معه كمثير إبداعي أصيل عن طريق الزيارات الميدانية والرسم بالألوان المائية .

واكب هذا التوجه لتكوين الجماعات نزاعات متفاوتة ، اجتمعت في بحثها عن نهضة الفن المصري الحديث من خلال التفاعل مع التيارات الحداثية الدولية تارة ومن خلال البحث في الشخصية المصرية تارة أخرى ، والإقتراب من التراث الفني والبيئة في بناء الشخصية الفنية من جهة ثالثة ، وقد واكب هذا التوجه حركة تنويرية واسعة شهدتها العشرينيات حيث ازدهرت الحركة المسرحية ، وانتشرت دور العرض السينمائي بالقاهرة والاسكندرية تعرض أفلاما أجنبية إلى أن تألقت شركة مصر للتمثيل . وهى أول شركة مصرية للسينما عام 1925 ، ولع نجم سيد درويش في الموسيقى والغناء ، في جوشنط فيه طه حسين والعقاد والمازنى وقاسم أمين ولطفى السيد وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وتوفيق الحكيم ضمن كوكبة أخرى من الكتاب والشعراء والمفكرين الإصلاحيين .

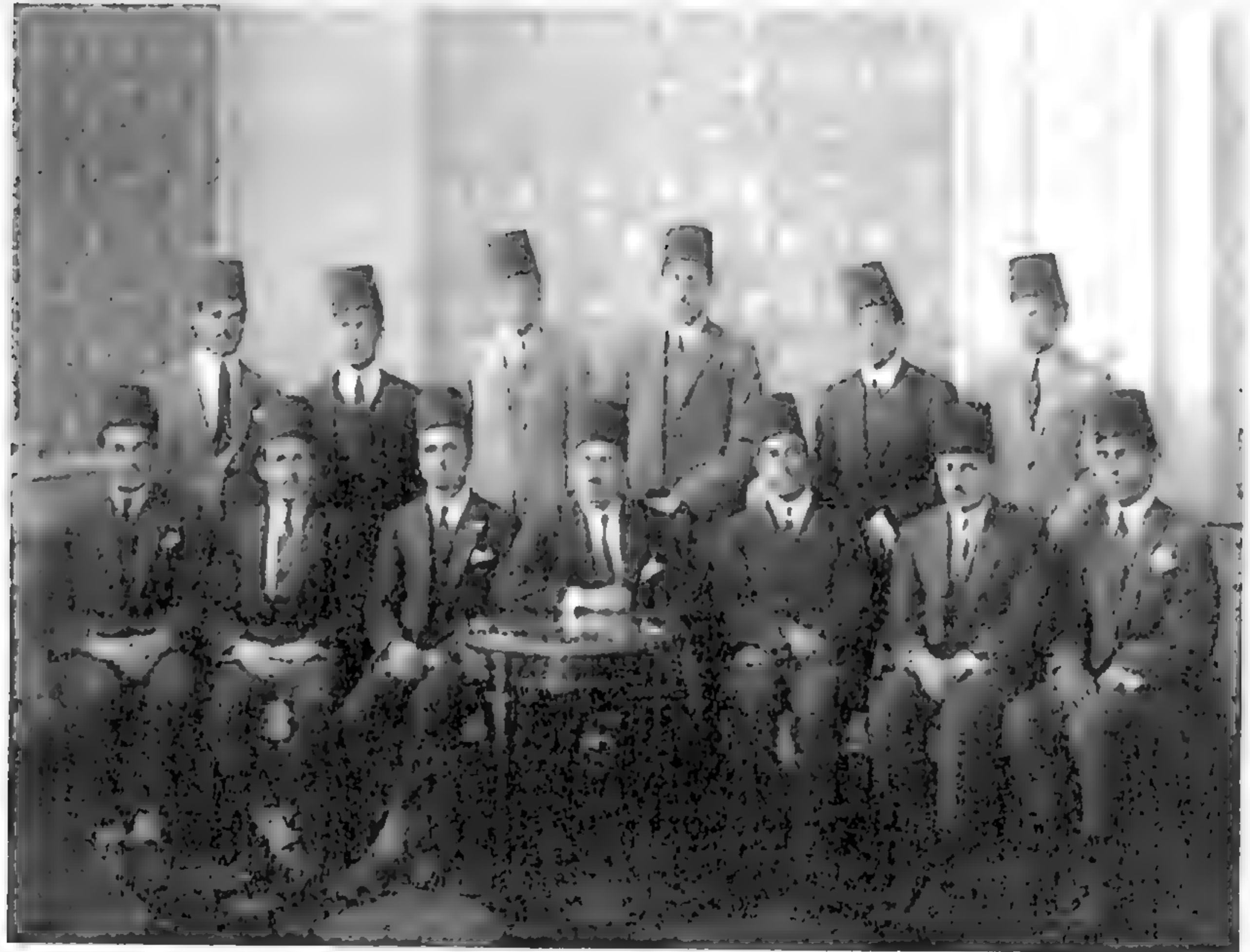
وهي الفترة التي شهدت الحرب العالمية الثانية ، عانت مصر كثيرا من جميع الأوجه ومنها النشاط الفني والثقافي ، إذ تجمدت القوالب المسرحية وضعفت وانحصرت في عروض كوميدية مقتبسة ومسرحيات غنائية سوقية ، كما عانت السينما التي غلب عليها الانتاج التجاري ، بالرغم من كثرة هذا الانتاج حيث كانت 129 شركة انتاج سينمائي تنتج 80 فلما سنويا بالقاهرة .

وقد واجه الجيل الثانى والثالث بعد جيل الرواد مأزقا مركبا ، فمن ناحية حقق بعضهم انجازا مدهشا في الخبرات الفنية الأساسية للرسم أو النحت على مستويات عديدة ، ولكن الخلفيات الثقافية المحددة في إطار التقنيات قيدت حركتهم وحددت إختياراتهم فتعذر على معظمهم الانخراط في محاولات التحديث ، أو التفاعل مع الجذور التراثية التي نجح بعض الرواد في التجاوب معها ، لأن النظم البنائية والجنمالية لهذا التراث تختلف كلية عن تلك التي أتقنوها في المدرسة بالداخل وفي أثناء البعثة في الخارج ، أضف إلى ذلك لهاثهم لإثبات ذواتهم في مجتمع يسيطر فيه الأجانب على المواقع الفنية في الإدارة والتعليم .

وهكذا استقطب عدد من الرواد مثل حبيب جورجى في العشرينيات ، وجورج حنين ، وكامل التلمساني في الثلاثينيات ، وحسين يوسف أمين ، ويوسف العفيفى في الأربعينيات وفي أجيالا شابة أثناء دراستهم بالمدارس الثانوية زودهم بالعلم والثقافة النقدية والوعي بالمذاهب الحديثة من ناحية ، وبالتراث القومى من ناحية أخرى ، فشقوا بذلك تيارا جديدا في حركة الفنون الجميلة في مصر ، تتسلح بالثقافة والوعي والطموح ، ووضوح الأهداف

والملاحم الخصوصية للفن المصرى من خلال جماعات الدعاية الفنية 1928 ، رابطة الفنانين المصريين 1934 ، الأساسيت (المحاولون 1934) ، الفنانين الشرقيين الجدد 1937 - الفن والحرية 1939 ، لا باليت 1940 ، صوت الفنان 1945 ، الفن والحياة ، والفن المصرى الحديث فى عام 1946 ، الفن الشعبى - الفطرى وفى الستينيات جماعة الفنانين الخمسة 1962 ، وجماعة التجريبيين 1965 ، ثم جماعة المحور التى أسست عام 1981 . أثرت هذه الجماعات فى مسيرة التجديد والتطوير فى الفن المصرى المعاصر وفتح كل منها آفاقاً جديدة وسيلاً حظ المشاهد أن أسماء بعينها قد شاركت فى عدد كبير من تلك الجماعات بدور قيادى .

وفى الفقرات التالية عرضاً ملخصاً لهذه الجماعات موضحاً بصور لأعمال روادها وبعض من أعضائها.

صورة تاريخية توضح مؤسسى الجماعات الفنية . فى الوسط أمام المنضدة الراحل حبيب جورجى يقف خلفه على اليسار الراحل يوسف المفيفى وعلى يمينه الفنان شفيق رزق سليمان وإلى يساره الراحل حامد سعيد الصورة مهداة من المهندس الفنان بديع جورجى لجل الراحل حبيب جورجى

Historical picture showing the founders of the Art groups, In the middle Infront of the table Habib Georgi, and Youssef El-Affi stands behind him in the left, and on his right Shafik Rizk Soliman, and to his left Hamed Saeed

جماعة الخيال :

انشأها الفنان محمود مختار بشارع الانتيكخانة عام 1928.

ضمت الفنانين من جيل الرواد وفنانين آخرين أجانب مقيمين في مصر.

استهدفت إرساء دعائم فن قومي، وإقامة معارض في قاعة عرض بالمقر الخاص بالجماعة وندوات ومسابقات هامة عن رؤيتهم لمستقبل الفن في مصر فضلاً عن الحوارات الثقافية .

ولم تستمر الجماعة طويلاً نتيجة لتواتر سفر الفنان محمود مختار وكذلك سفر زملائه من جيل الرواد.

كان محمود مختار شخصية بالغة التميز، مثقفاً حساساً طموحاً ولة نوايا تنويرية . إذ كان يستشعر نفسه كاحد روافد ثورة 1919 ، وكانت فترات إقامته القصيرة في مصر تدفعه إلى تفعيل الموقف الثقافي لزملائه من الفنانين من منظور خبراته التي اكتسبها إبان إقامته في فرنسا، فبذل جهوده لتنشيط الجمعية المصرية للفنون الجميلة، واشرف على تنظيم معارض الربيع كخطوه في تعزيز العمل الجماعي في الحياة الفنية ..

استهدف مختار تأسيس حي للفن والفنانين واختار العمارة رقم (11) شارع الانتيكخانة المواجه للمتحف المصري في منزل (روجيه بريفال)، حيث تناشرت مراسم بعض الفنانين ، فكانت جماعة الخيال في احد تلك البيوت مستهدفاً الدعوة الي الثقافة الفنية ونشرها بكل السبل - الدعاية والتعليم والإذاعة ، فضلاً عن إقامة المعارض في مقر الجمعية ، والندوات والمداولات حول قضايا الفن والوطنية .

وأراد أن يؤسس لعمل جماعي في النشاط الثقافي والفني، وان يربط بين الفنانين من جيل الريادة وبين الكتاب ورجال الفكر المستنيرين في إطار برنامج موضوع والالتزام به ، التفت حوله في جماعه الخيال - الفنانون محمود سعيد و محمد ناجي و محمد حسن و احمد صبري، والي جانب اعضاء الجماعة تكونت لجنة اصدقاء جماعة الخيال ، التي ضمت اسماء منها العقاد والمازني وهيكلا و محمود عزمي ومي زيادة وعثمان خيرت و احمد راسم والشيخ مصطفى عبد الرازق والسيدة هدي شعراوي والمسيو بول فيس ، بينما اولي كل من حسين رشدي و ويصا واصف وعلي الشمسي اهتمامه الشخصي بالجماعة .

محمود مختار - من رسم يوسف كامل
Mahmoud Mokhtar by Youssef Kamel 1912

جماعة الدعاية الفنية :

أسس الراحل حبيب جورجى هذه الجماعة عام 1928 من مجموعة من الفنانين من معلمى التربية الفنية قبل أن يتخرجوا من مدرسة المعلمين العليا عام 1925 حيث كانوا يخرجون مع أستاذهم إلى الطبيعة والمناطق النائية لدراساتها وتسجيل انطباعاتهم عنها إستخدام الألوان المائية ، ثم عقدت جلسات لمناقشة إنتاجهم من آن لآخر .

وفى عام 1928 أقامت الجماعة معرضها الأول بفندق الكوتنتنتال ، وتبعه معارض عديدة ومشاركات جماعية فى الصالون السنوى لجمعية محبى الفنون الجميلة ، شارك فى الجماعة كأعضاء مؤسسين ، محمد عبد الهادى ، محمد سيد الغرابلى ، ثبيب أيوب ، نجيب أسعد ، شفيق رزق سليمان ، يوسف العفيفى ، حامد سعيد ، وهيب صديق ، حسين يوسف أمين وحامد سعيد ، وانضم إليهم الفنانين أحمد صبرى ، ورمسيس يونان ، حسين بيكار ، وصالح طاهر ، وعبد السلام الشريف ، وعبد الرزاق صدقى .

كان من أهداف الجماعة نشر الثقافة الفنية بين الجماهير العريضة فى العاصمة وفى الأقاليم ، فأقاموا معارض فى كل من طنطا والزقازيق ، عام 1934 ، وفى عام 1938 أصدرت الجماعة كتاب ضاية الفنان العصرى الذى كان بمثابة الشرارة التى مهدت لظهور جماعة الفن والحرية فكرياً .

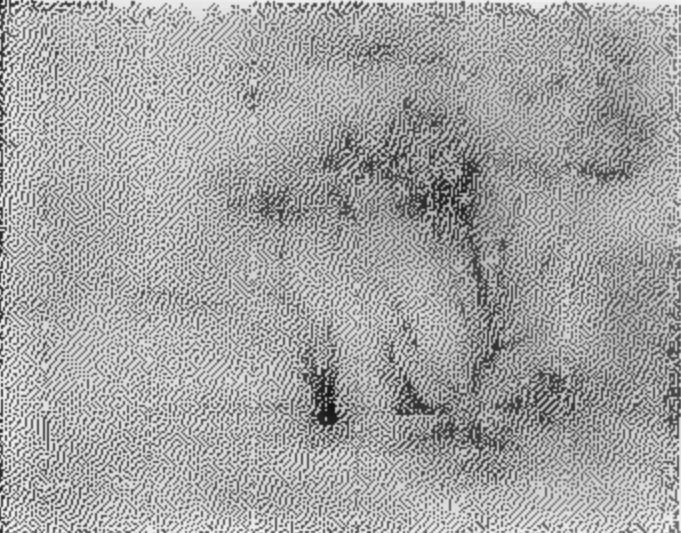
1

2

3

4

5

١ - أحمد صبرى (١٨٨٩ - ١٩٥٥) حرم العميد مفيد مجاهد - زيت على قماش - ٤٦,٥ × ٥٥ سم

1- Ahmed Sabri (1889 - 1955) Mrs. Mufeid Megahed - Oil on canvas 55×46,5 cm

٢ - حبيب جورجى (١٨٩٢ - ١٩٦٥) - بعد الحصاد ١٩٤١ ألوان مائية على ورق - ٢٥ × ٣٤,٥ سم

2- Habib Gorgui (1892 - 1965) - After the Harvest - 1941 - Watercolour on paper 25×34,5 cm

٣ - نجيب أسعد - (١٩٠٣ - ١٩٨٣) - الإخوان - ألوان مائية على ورق - ٣٦ × ٥٦ سم

3- Nagib Assad (1903 - 1983) - Brothers Watercolour on paper 36.5×56 cm

٤ - شفيق رزق - أشجار الحقول - ألوان مائية على ورق ٤٠ × ٥٥ سم

4- Shafik Rizk (1905 - 1989) - Trees in the field - Watercolour on paper 40×55 cm

٥ - محمد سيد الغرابلى - زيت على أبلأكاج - ٧٠ × ٥٤,٥ سم

5- Mohammed Sayed El- Gharably - Untitled - Oil on plywood 54.5×70 cm

٦ - يوسف العفيفى (١٩٠٢) - الشبح ١٩٣٩ - جواش على كرتون - ٥٨ × ٤٧,٥ سم

6- Yousef Afifi (1902) - the ghost - 1939 - Gouache on cardboard 58×47,5 cm

٧ - رمسيس يونان (١٩١٣ - ١٩٦٦) على سطح الرمال ١٩٢٩ - رصاص على ورق - ٢٧,٥ × ٢٢ سم

7- Ramses Younan (1913 - 1966) - Sand - 1929 - Pencil 27.5×22 cm

٨ - صلاح طاهر (١٩١١) - حبر وألوان مائية على ورق - ١٩٦٣ - ٣٣ × ٤٨ سم

8- Salah Taher (1911) - Untitled - 1963 - Watercolour and ink on paper 33×48 cm

٩ - وهيب صديق - زيت على سيراميك - ١٣,٥ × ١٣,٥ سم

9- Waheeb Sedik - Untitled - Oil on ceramic 13.5×13.5 cm

١٠ - حامد سعيد (١٩٠٨) - جزء - رصاص على ورق ٩١ × ٥٩ سم

10- Hamed Said (1908) - Detail - pencil 91×59 cm

١١ - حسين بيكار (٢٠٠٣ - ١٩١٣) - دراسة - زيت على أبلأكاج - ٣٨ × ٣٨,٥ سم

11- Hussein Bikar (1913 - 2003) - Study - Oil on plywood 38×38.5 cm

9

10

11

6

7

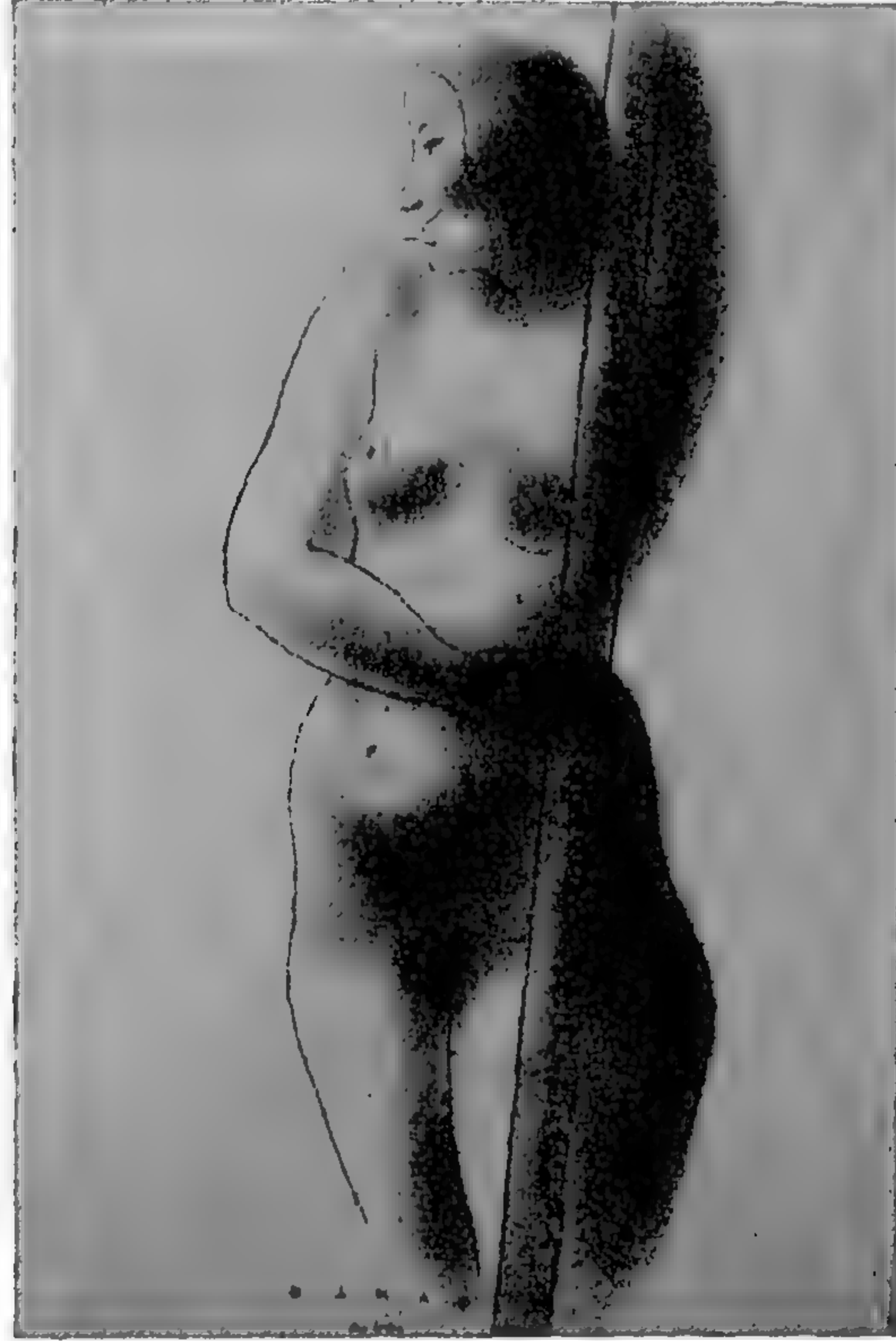

8

جماعة (رابطة) الفنانين المصريين :

عند عودة كل من الفنانين أحمد عثمان ، حسين محمد يوسف ، محمد عزت مصطفى ، إبراهيم جابر ومبدع العزيز فهم من بعثاتهم إلى أوروبا عام 1933 كونوا فيما بينهم رابطة الفنانين المصريين التي استهدفت مقاومة التأثير الأوروبي في الحركة الفنية المصرية وفي برامج التعليم وفي مجال الصحافة ، وسعوا إلى إقامة معارض للفنانين المرتبطين بالتعبير عن البيئة والتراث المصري وتأسيس مراسم خاصة بتعليم الفن للهواة واهتموا بإحلال المصريين محل الأجانب في الوظائف الحكومية الفنية .

وكرس الاعضاء برئاسة الفنان أحمد عثمان جهودهم التعليمية داخل كلية الفنون التطبيقية - قسم النحت خاصة ، إذ تحولوا عن تدريس زخارف النهضة الأوروبية إلى طراز مصرى من مصادر البيئة والتاريخ والمجتمع .

1

١ - أحمد عثمان (١٩٠٧ - ١٩٧٠) - دراسة - فحم على ورق - ٣٠,٥ × ٤٧ سم

1- Ahmed Osman (1907 - 1970) - Study. Charcoal on paper 47×30.5 cm

٢ - حسين محمد يوسف (١٩١٠ - ١٩٧٤) - وكالة الغورى - زيت على قماش - ٨٩ × ٥٢ سم

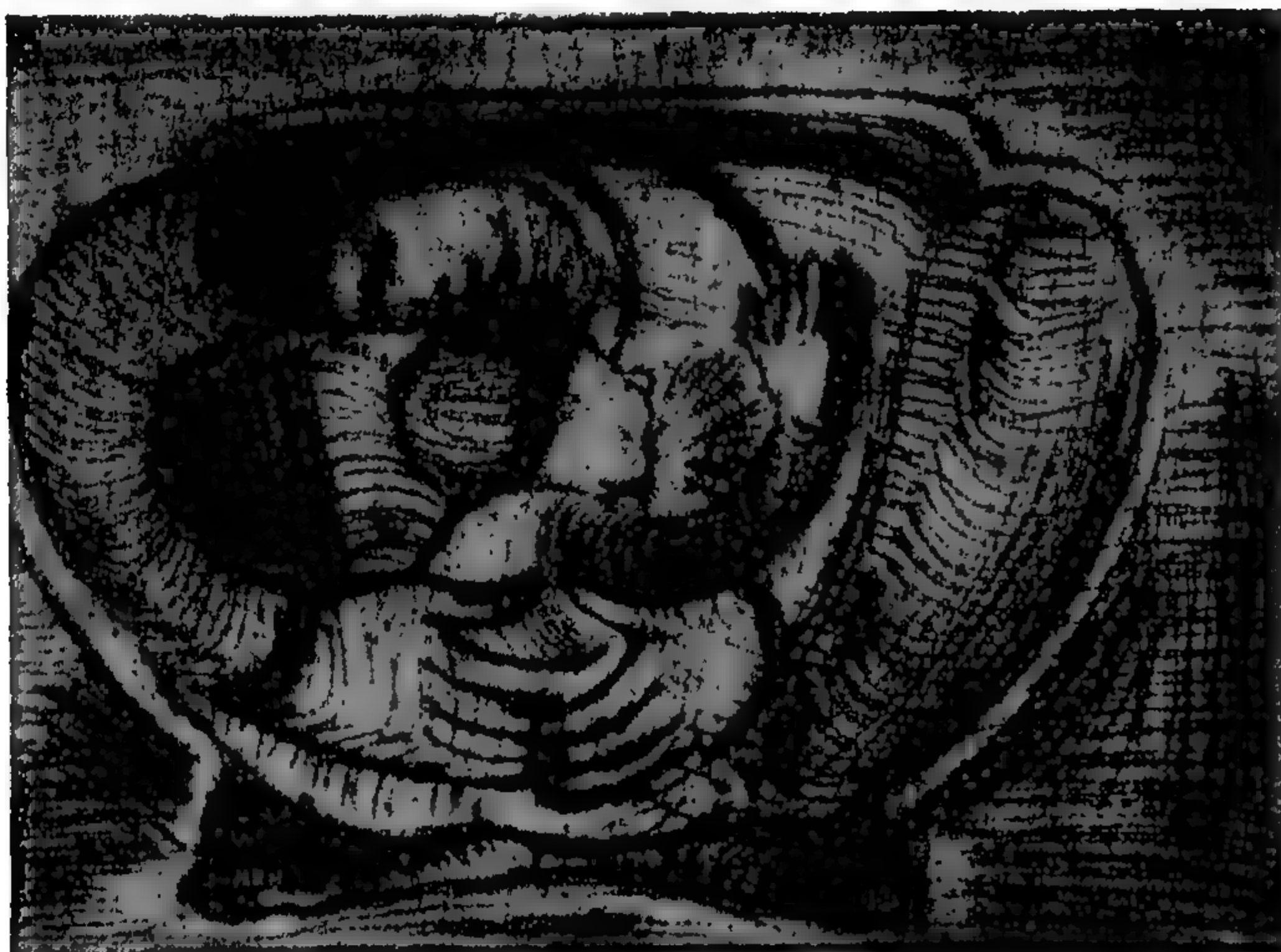
2- Hussein Mohammed Yousef (1910 - 1974) - ElGhoury building - Oil on canvas 89×52 cm

٣ - سعيد الصدر (١٩٠٩ - ١٩٨٩) - أم - حفر على زنك - ٩ × ١٢,٥ سم

3- Said El-Sader (1909 - 1986) - Mother - Etching 9×12.5 cm

٤ - محمد عزت مصطفى (١٩٠٧ - ١٩٦٩) - منظر بالجزائر - زيت على قماش - ٤٤ × ٣٤,٥ سم

4- Mohammed Ezzat Mostafa (1907 - 1969) - Algerian Landscape - Oil on canvas 34.5×44 cm

3

4

2

جماعة الاسايست (المحاولون) :

تكونت عام 1934 جول ليفى ، والبرت سالييل ، وعند مغادرتها مصر عام 1936 تولى جبرائيل بقطر
سكرتارية الجماعة لمدة خمس سنوات حيث أقامت معارض شارك فيها عبد القادر رزق وعبد السلام الشريف
ونجيب أسعد وجورج كريم وعلى الديب وإنجلو بولو - وسياستى وفالينا جلونسكا .
أصدرت الجماعة مجلة (المجهود) بالفرنسية لنشر مقالات أعضائها - ثم أغلقت الجماعة مع بداية الحرب
العالمية الثانية.

1

- ١ - عبد السلام الشريف (١٩١٠-١٩٩٦) - بورتريه مصطفى كامل تطريز على قماش - ٤٩×٧٣ سم
1- Abd El- Sherif (1910-1996)- Portait of Mostafa Kamel - Embroidery 73×49 cm
- ٢ - عبد القادر رزق (١٩١٢ - ١٩٧٨) بورتريه يوسف كامل - برونز - ٢٦×١٩×٢٤ سم
2-Abdel- Kader Rizk (1912-1978) Portait of yousef Kamel - Bronze 26×19×24 cm
- ٣ - نجيب أسعد (١٩٠٣-١٩٨٣) بورتريه ١٩٣٦ - ألوان مائية على ورق - ٤٨,٥×٣٢ سم
3- Nagib Assad (1903-1983) Portrait -1936- Watercolour on paper 48.5×32 cm
- ٤ - على كامل الديب (١٩٠٩-١٩٩٧) - عيسى العوام ١٩٧١ - زيت على سيلوتكس - ٦٨×١٠٣ سم
4-Ali Kamel El- Deeb (1909-1997) - Issa Al- Awwam - 1971- Oil on Hardboard 68×103 cm

3

2

4

جماعة الفن الشعبى - الفطرى :

فى عام 1936 تكون إتحاد أساتذة الرسم والأشغال ومجلة الإتحاد الدولى للتربية الفنية ، وكان لها دور ريادى فى تبنى التيارات الطليعية فى الفن وإلقاء الضوء على قيم التراث عامة والفن الشعبى والفطرى وهن الطفل بصفة خاصة وفى عام 1938 أسس الراحل حبيب جورجى أحد مؤسسى الإتحاد والمجلة ومؤسس جماعة الدعايا الفنية 1928 ، مدرسة الفن الشعبى التى بنى أهدافها على أساس نظرية « الجنين الفنى » التى تذهب إلى أن الصفات الإبداعية تتوارث إذا لم تعترضها عوامل إصطناعية كالتعليم والتغريب فجمع طائفة من الأطفال الشعبين والريفيين من خارج الإطار التعليمى النظامى ، ومن بينهم سيدة مساك ، سميرة حسنى ، بدور جرجس ، ويحيى أبو سريع .

وأتاح لهم فرص التعبير المتطلق تلقائياً بطين الصلصال لعمل منحوتات مجسمة وبارزه ، وبخيوط الصوف لعمل نسجيات ذات رسوم بيئية . ونالت تجربة حبيب جورجى إهتماماً واسعاً فى أوساط التربية الفنية والفن فى العالم بعد أن دعمته منظمة اليونسكو الدولية لإقامة معارض لإنتاج تلاميذه فى باريس ولندن ، وبإعتبارها تجربة رائدة للتعليم خارج الدراسة وللتوجيه الفنى الفطرى (2) .

وفى هذه المعارض الطوافة التى قدم لها العالم المصرى الدكتور مصطفى مشرفة ، حقق حبيب جورجى نجاحاً كبيراً فى الدوائر التربوية والفنية والثقافية ، حيث إحتفل بالتجربة الناقد هربرت ريد Herbert Read وبول لاندوفسكى Paul Landrofsky وأوسكار كوكوشكا Kocoshka Oscar ، وأيريك نيوتن Erik Newton ، وجوليا هكسلى Julian hugsly ، وآخرين ، -

1- أهتم حبيب جورجى على دراسات عالم النفس التجريبى « كارل يونج » والتى تقوم على فكرة توارث اللاوعى الجماعى وتوارث الجينات السلوكية والفكرية عبر الأجيال من خلال دراسة التأثيرات التراثية والشعبية التى تحمل راقات الإبداع الشعبى الجماعى عبر العصور فى بناء نظريته المشار إليها . انظر (سرية صدقي-ماجستير 1973).

2- وفي عام 1946 انشا المهندس المعماري الراحل رمسيس ويصة واصف مدرسة الحراية كامتداد لمدرسة الاستاذ حبيب جورجى ، وواصل مسيرته بمزيد من الإزدهار والتقبل العالمى نظرا لصاله الاعمال وانتسابها الواضح للبيئة المصرية الخالصة ، وبعدها عن المناهج الغربية .

١- مدرسة حبيب جورجى - العائلة ومواشها - خزف - ٣٤×١٥×٥٣ سم

1- Habib Gorgui Group - Family and its cattle - Ceramics 34×50×35 cm

٢- مدرسة حبيب جورجى-خزف-٤٢×٤٤×٢٤ سم

2- Habib Gorgui Group - Untitled - Ceramics 42×44×24 cm

٣- مدرسة حبيب جورجى- أمومة -خزف- ٢٨×٢٥×٣٧ سم

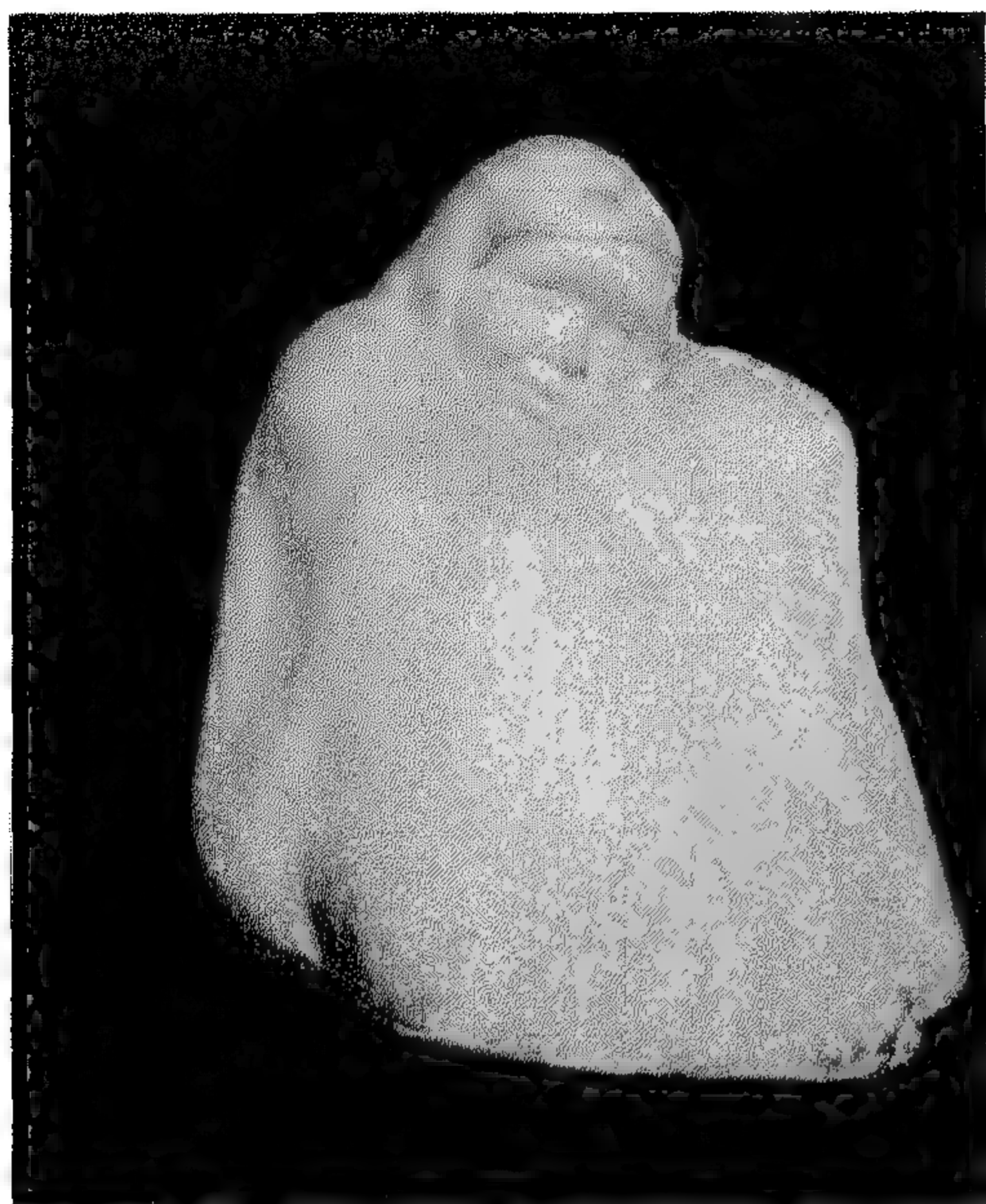
3- Habib Gorgui Group - Motherhood - Ceramics 28×25×37 cm

٤- مدرسة حبيب جورجى-سيدة تجلس القرصاء - خزف- ٢١×٢٥×١٦ سم

4-Habib Gorgui Group Ahmed Gad- Seated woman - Ceramics 21×25×16 cm

٥- سيدة مساك - امرأة جالسة -خزف- ٢٨×٣٢×٢٨ سم

5- Sayeda Masak - Seated woman - Ceramics 28×32×28 cm

4

1

2

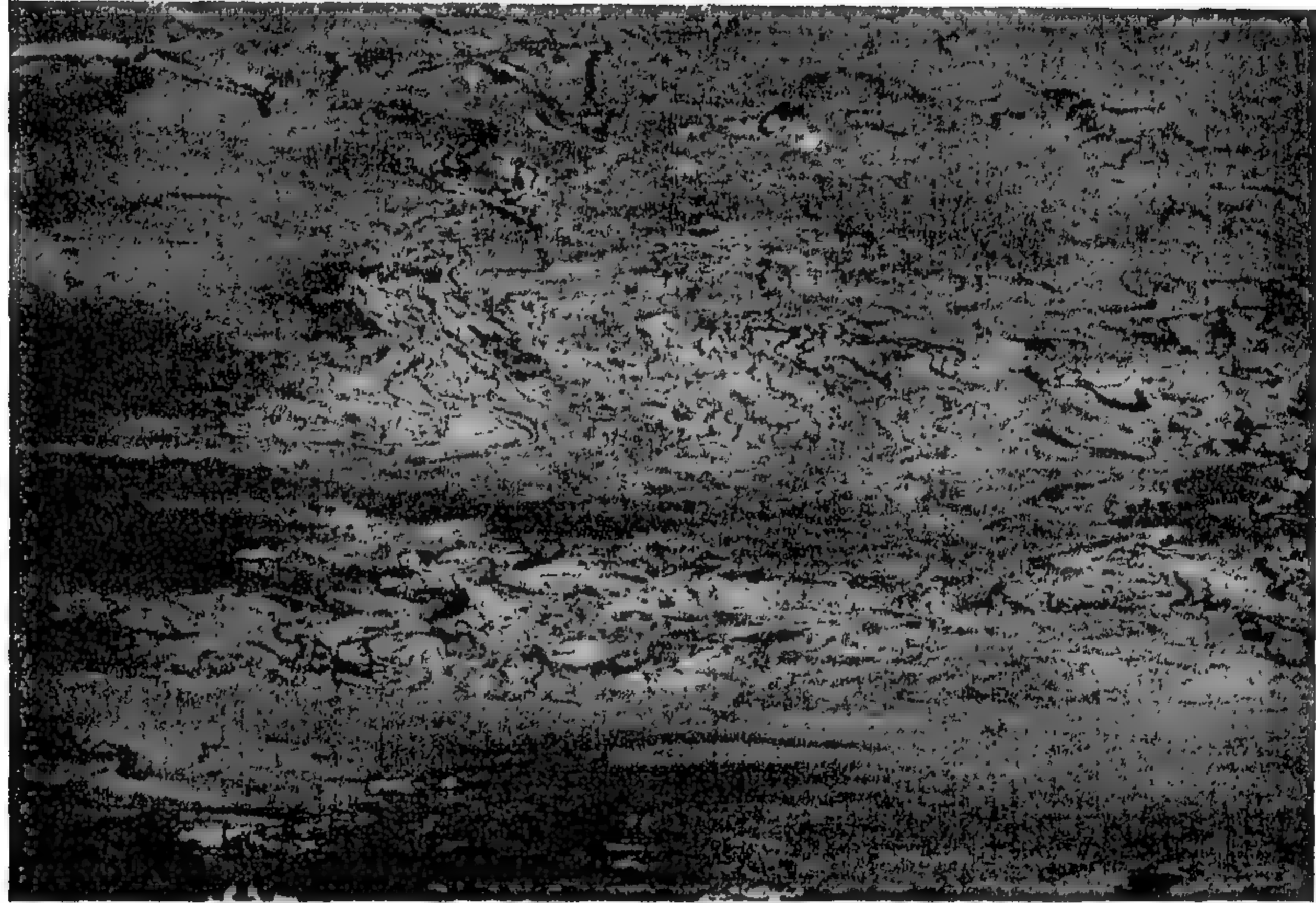
5

3

جماعة الفنانين الشرقيين الجدد:

في عام 1937 تأسست جماعة الفنانين الشرقيين الجدد التي استهدفت تحقيق الخطوط او الملامح الأساسية لفن محلي جديد من خلال الفن الشعبي، بينما حرص أعضاء هذه الجماعة على صيانة الشخصية الأسلوبية المميزة لكل منهم، وقد نظمت هذه الجماعة معرضاً لفنانيها عام 1937 ضم أعمالاً للفنانين فتحي البكري، وعلي الديب، وكمال الملاخ، وكامل التلمساني، وفؤاد كامل، ورمسيس يونان، وموسكاتيللي. إلا أن طبيعة تكوين الجماعة لم تحقق لها قيم التجانس الفكري والمذهبي فتفككت، وانضم ثلاثة من أهم أعضائها إلى جماعة الفن والحرية التي تجاوزت فكرة الملامح الأساسية لفن محلي جديد وابتحرت في التمرد على الأطر التقليدية.

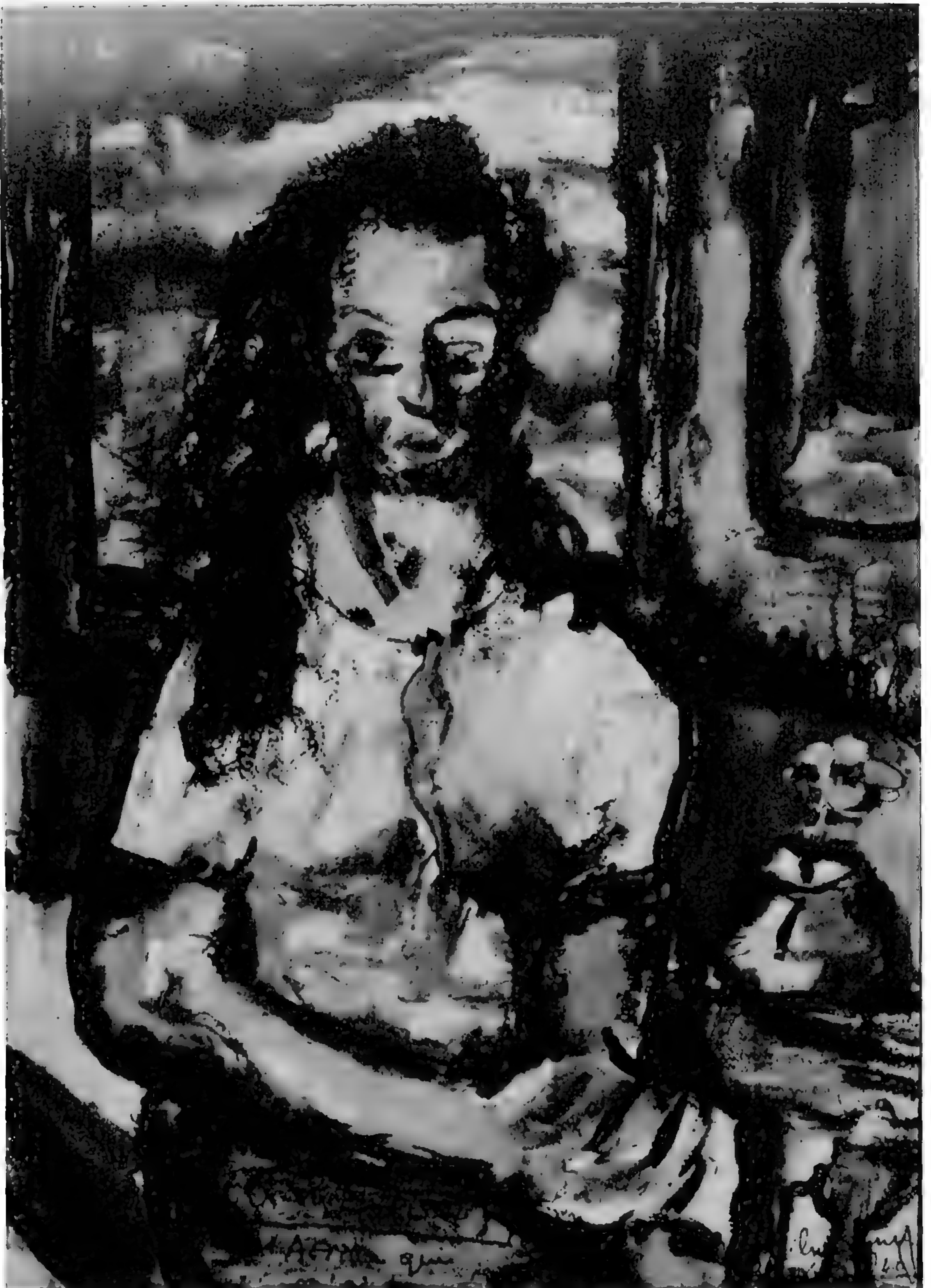
1

١- محمد فتحي البكري (١٩٦٠) - إيمان فرعون موسى ١٩٦٥ - زيت على سيلوتكس - ٥٩,٥ × ٤٠ سم

1- Mohammed Fathi El-Bakri (1916) - The belief of Mose's Pharaoh - 1965 - Oil on hard-bourd 40×59.5 cm

٢- كامل التلمساني (١٩١٥ - ١٩٧٢) - اللوان مائية على ورق - ٢٦ × ٣٥,٥ سم

2- Kamel El. Telmisany (1915 - 1972) - Untitled - 1940 - Watercolour on paper 35.5×26 cm

جماعة الفن والحرية :

جاءت سنوات الحرب الثانية 1939-1945، عاصفة ليس في أوروبا التي عانت ويلات فحسب ، بل عمت العالم بأسره ، بإرتباطاته المتشابكة ومصالحه المتداخلة ، واطماع المستعمرين ومآربهم ، ومن الطبيعي ان الابداع والتعبير الفني الطليعي يواجه مواقف متأزمة من الفاشية والنازية ، فحاصرت ومنعت وطردت وحبست كل من اتبع طريقا مخالفا للتيار الايديولوجي المهيمن ، اضطر طلائع الفنانين الي الفرار من مواطنهم في قلب أوروبا ، منتقلين بين الاقطار المحايدة وبعيدا عن المدن والمراكز الحضارية ، بينما هاجر العديد من افضلهم الي امريكا .

أسسها الشاعر جورج حنين مع فريق من الفنانين الطليعيين المصريين والأجانب المقيمين في مصر ، لإعلان موقفهم من الفاشية والنازية ضد الفن والفنانين ، حيث حطمو أعمالهم وطاردوهم عبر أوروبا وأطلقوا على فنهم صفة (الفن المنحط) تضامناً مع الشاعر (أندريه بريتون) وبيانه الذي وقع عليه الفنان المكسيكي (ديجوري فيرا) بعنوان (من أجل فن مستقل) .

وقع الفنانون فؤاد كامل ورمسيس يونان وكامل التلمساني مع مجموعة من الفنانين والمثقفين المصريين والأجانب المقيمين في مصر على بيان أعده الشاعر جورج حنين بعنوان (يحيا الفن المنحط) ونشره في مجلة الفن الحر في 22 ديسمبر 1938 .

كان لإنتشار فتايتو أدباء وشعراء ونقاد أجانب في مصر في تلك الآونة دور كبير في بعث جو من التحرر وإنتشار الفكر الاشتراكي ، وكان جورج حنين بثقافته الفرنسية الرفيعة همزة الوصل بين أولئك الأجانب المتمصرين وبين الفنانين المصريين .

وفي 6 يناير 1939 كونت هذه المجموعة جماعة الفن والحرية في مصر بشارع المدايح - (شريف حالياً) - للدفاع عن حرية الفن والثقافة والنشر ، وأصدروا مجلة الخبز وكتاب (الدفاع عن الثقافة) .

1940 أقاموا المعرض الأول للجماعة شارك فيه معهم محمود سعيد - صادق محمد - مارياسيا - هايدة شحاته - أيمن نمر ايزاك ليقي - انجلو بولو - انجلو دي ريتير - بابا جورج - موسكا تيلي - جوسلزنجر - سيسيل بالدوك - لويس جوثيان - ناجلو فسكا - ماجي اكزيلا وعرض معهم فيما بعد حمدي خميس وأبو خليل لطفي وسعد الخادم وحامد ندا في معارضهم السنوية حتى عام 1945 0

اتصلت هذه الجماعة بالحركة السريالية العالمية وزعيمها الشاعر أندريه بريتون في فرنسا ، وما لبثت أن كونت (جماعة الفن والحرية) ، ثم (جماعة جانح الرمال) ، حيث واجهت مقاومة واضطهاداً من أصحاب الرأي الفاضل والنفوذ القوي في الحركة الثقافية ، ومن ذوى الميول المحافظة ، ولكنهم آثروا الإعتصام بالعناد والجسلة التي وصلت الى ما نظر إليه آنذاك بالمواجهة الوقحة ، ثاروا على الأوضاع الفنية والاجتماعية والسياسية ، ونادوا بالتمرد على الأعراف الشائعة ، وبالفردانية في مواجهة منهج الطاعة والإتباع والتأديب المبتذل .

وقد أصبح لهذه الجماعة الفضل في التمرد على الركود الأكاديمي الذي خيم على الحركة الفنية لسنوات طويلة ، فتجسروا بفضل ثقافتهم الرفيعة وإيمانهم العميق ونضحياتهم البطولية ، في جذب العديد من الفنانين الموهوبين ، فازدهرت السريالية في معرض القاهرة في سنوات الحرب ، وتراجعت المعايير الأكاديمية للفن أمامها ، بل وتخطتها إلى الاتجاهات الحديثة الأخرى كالتكعيبية والتعبيرية والتجريدية والتبقيعية وغيرها من الإتجاهات الفنية 0

١- كمال الملاخ (١٩٢٠-١٩٨٨) - السيادون ١٩٣٩ - حبر صيني علي ورق - ٣٠×٢٥ سم

1- Kamel El-Malakh(1920) - Fashermen-1939-Ink on paper 25.5×30 cm

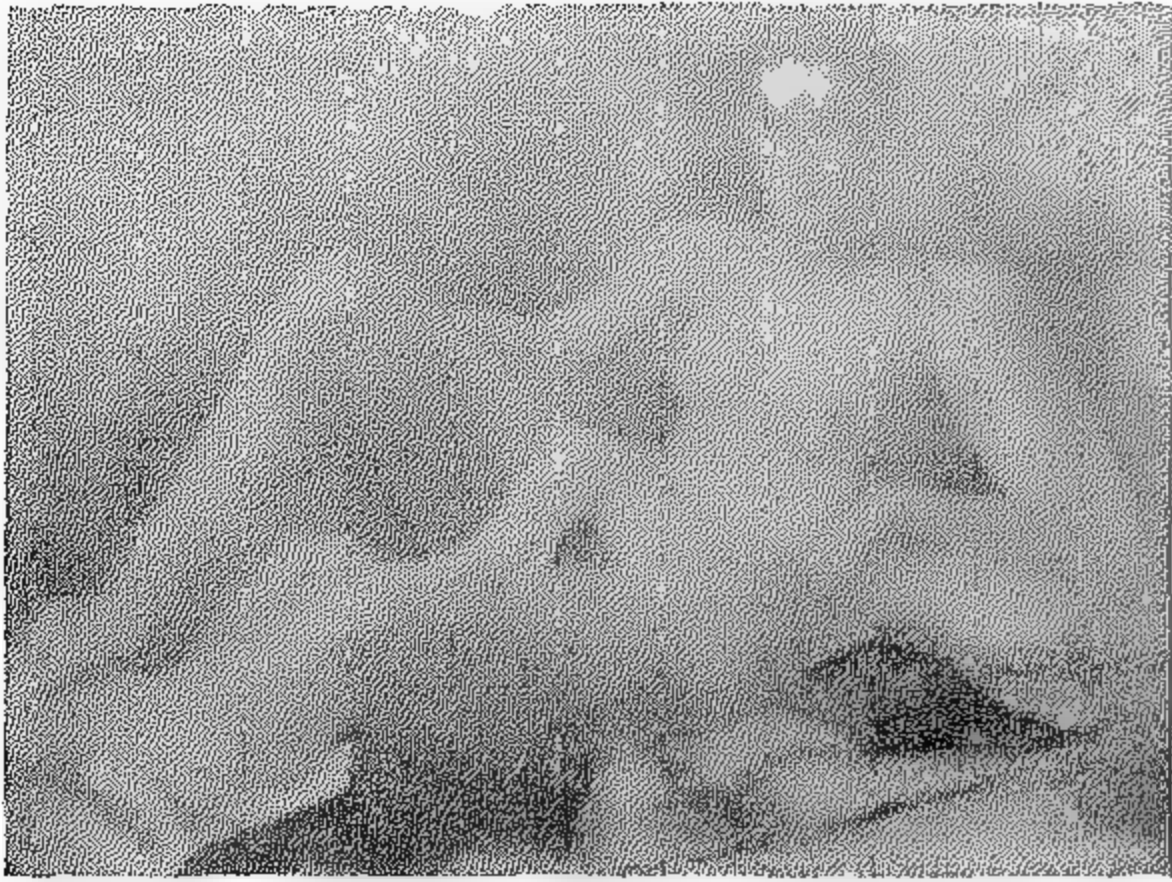
٢- كامل التلمساني (١٩١٥-١٩٧٢) - قصيدة جالكة للشاعر جورج حنين ١٩٣٩ - حبر صيني علي ورق - ٣١,٥×٢١ سم

2- Kamel El-Telmisany(1915-1972)-Tragic poem by George Hunayn-1939-Ink on paper

21.5×31.5 cm

٣- سعيد الصلر (١٩٠٩-١٩٨٦) - زيت علي ورق - ١٩٤١-١٩×٢٨ سم

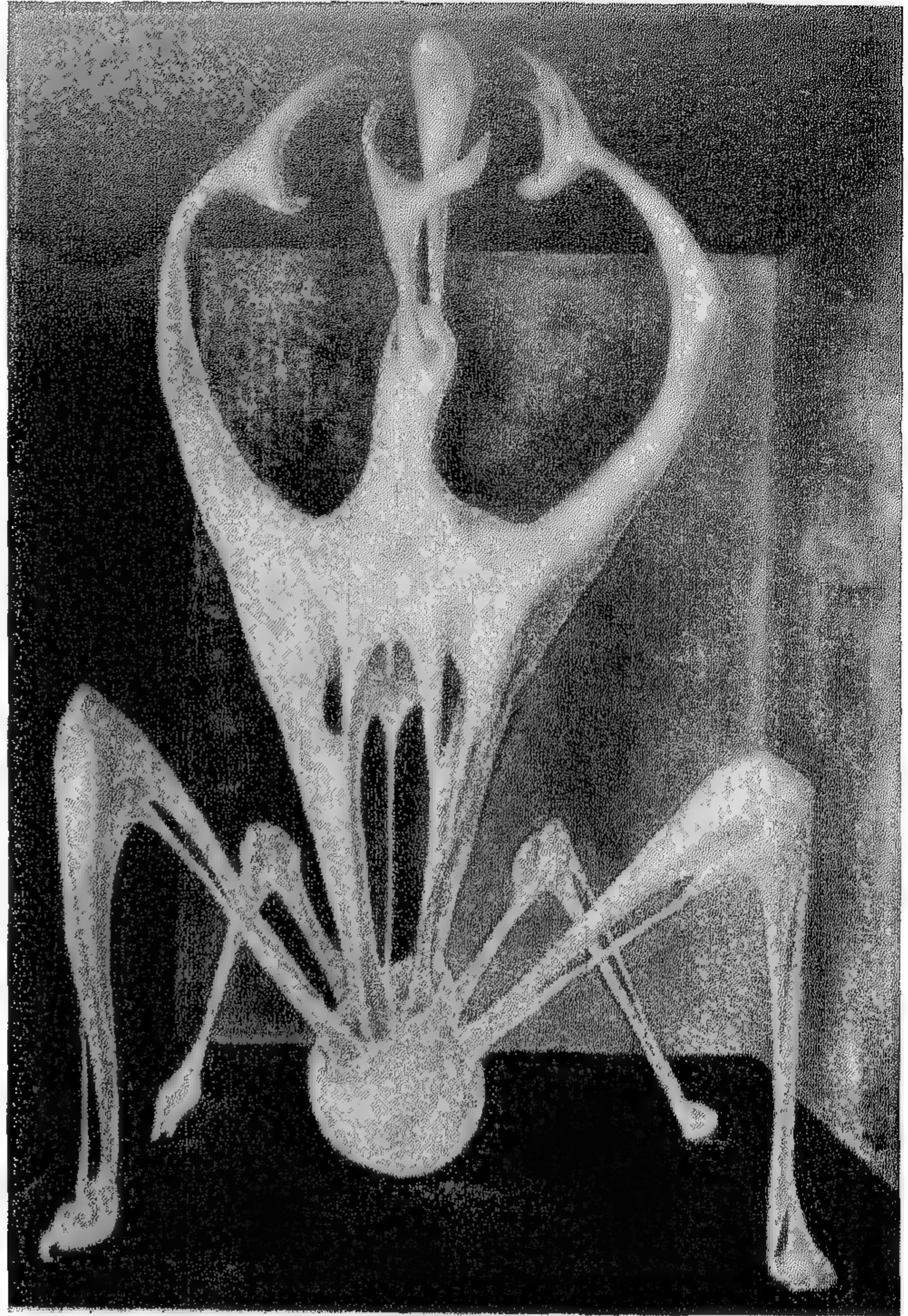
5

6

7

4

3-Said El-Sader(1909-1986)-Untitled-1941 Oil on paper28×19 cm

٤ - رمسيس يونان (١٩١٣-١٩٦٦) - جسم - زجاج علي ورق - ٢٨,٥ × ١٩ سم

4-Ramses Younan (1913-1966) - Figure-Pencil on paper 42.5×28.5 cm

٥ - أيمن نمر (١٩٠٢-١٩٦٢) - زيت علي كارتون - ١٩٢٧ - ٣٧ × ٥٢,٥ سم

5-Amy Nimr(1902-1962) - Untitled-1927- Oil on cardboard 37×52.5 cm

٦ - أرستيد بابا جورج (١٩٠٠) - الشاطئ - زيت علي سيلوتكس - ٤٠,٥ × ٢٢,٥ سم

6-Arestide PaPa George(1900)- The Beach - Oil on hardboard 22.5×40.5 cm

٧ - فؤاد كامل (١٩١٩-١٩٧٣) - رهبان الشهوة ١٩٣٩ - حبر صيني علي ورق - ٤٢ × ٢٩,٥ سم

7-Fouad Kamel(1919-1973) -Monks of lust - 1939 - Ink on paper 29.5×42 cm

جماعة لابلالت ،

تكونت في نهاية عام 1940 استهدفت خدمة الحركة الفنية والفنانين ، عين أحمد راسم ، ومحمد حسن مستشارين وراغب عياد أميناً للصندوق ، وجبرائيل بقطر سكرتيراً ، روجيه بريفال منظم الجماعة 0 أقاموا معرضاً وحيداً بصالة آدم بالقاهرة ضم أعمال عشرين فناناً ، استهدفت جماعة (لابلالت) الترويج للتيارات الحداثية المخروطة في تخريبها 0

١

١ - محمد حسن (١٨٩٢-١٩٦١) - صورة شخصية زيت على قماش - ٥٤×٥٠,٥٦ سم

1-Mohammed Hassan (1892- 1961) - Portrait- Oil on canvas 65,5×54cm

٢ - راغب عياد (١٨٩٢ - ١٩٨٢) - جاموسة ١٩٣٦ رصاص على ورق - ٣٩×٤١,٥ سم

2- Ragheb Ayad (1892 - 1982) -Buffulo - Pencil on paper 41,5×39 cm

جماعة الفن والحياة :

أسسها حامد سعيد مع إثني عشر من تلاميذه العاملين في تدريس الرسم بالمدارس عام 1946 ، استهدف حامد سعيد من تلك الجماعة شق طريق جديد في الفن القومي مناهض للتيارات الغربية التي اتسع تأثيرها في الفن المصري ، كسبيل لتأكيد الهوية المصرية المبنية على معاشية وتأمل مظاهر البيئة المصرية وعناصرها الطبيعية وعطائها التراثي ، والعمل من خلال فريق لتحقيق أهداف واضحة وهي استلهام الطبيعة المصرية بقدر كبير من الصبر والتأمل الصوفي بالقلم الرصاص مع إبراز أعضاء الجماعة محمد حنفي عبد المجيد ومحمد محمود عفيفي ، وجيد جرجس ، ومحمد فتحى البكرى ، وحامد عطية حميدة ، وأحمد محمد علوان ، وصوفي حبيب ، وأنا سعيد

بينما عبر فريق آخر بالنحت في الخشب والحجر الجيري مثل كمال عبيد وأحمد حافظ فهمي وأنور عبد المولى وعبد الحميد حمدي وأحمد حافظ رشدان

حققت الجماعة نجاحات كبيرة في معارضها السبعة التي أقامتها لأعمالها وفي مشاركتها في بينالي فينسيا الدولي عام 1956 ، حيث أبدى الناقد البريطاني المميز (هيربرت ريد) مقالاً مطولاً عن صدق واستقلالية هذه الجماعة التي نجحت في التعبير عن خبرة الفنان وإحساسه بالطبيعة باعتبارها منهجاً إبتكارياً شديداً التميز وبعد عدة سنوات تفرقت الجماعة وأنقضت من حول مؤسسها الذي واصل رسالته بثقة وتفاؤل حيث أسس في الستينيات مركز الفن والحياة بهدف تأصيل الجذور التراثية في تصميم حاجات الاستخدام اليومي المعصري ، وتحولوا المراكز إلى بؤرة تنوير ثقافية تعنى بالقيم الإنسانية الرفيعة والفن والحضارة المصرية وقد انعكس ذلك التيار على الأجيال الأولى من الفنانين المتفرغين الذين حظوا بإشراف الأستاذ حامد سعيد

1

2

3

4

١ - فيكتور ذهني (١٩١٨) - صخور ومياه رصاص على ورق - ٤٤ × ٥٦ سم

1- Victor Zohni (1918) - Rocks & water pencil on paper 44× 56 cm

٢ - صوفي حبيب (١٩٢٢) - مراكب ١٩٤٦ - ألوان مائية على ورق - ٢٨ × ٢٧ سم

2- Sofi Habib (1922) - Boats - 1946- Watercolour on paper 35×27 cm

٣ - حامد سعيد (١٩٠٨) - جنع شجرة رصاص على ورق - ٩٩ × ٦٩,٥ سم

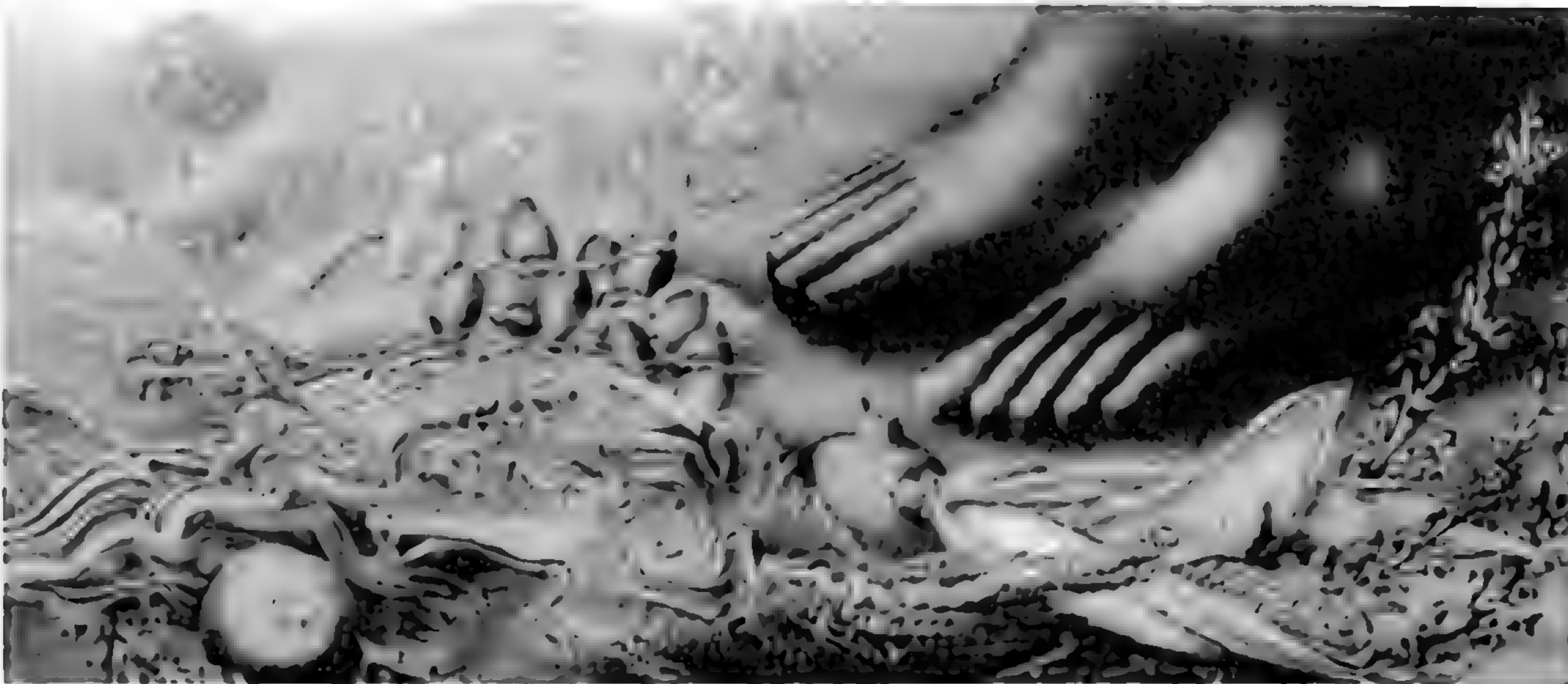
3- Hamed Said (1908) - Tree Trunk - Pencil on paper 99×69.5 cm

٤ - إبراهيم مسعودة التضحية - جواش على ورق - ٥٦ × ٧٥,٥ سم

4- Ibrahim Masouda - Sacrifice. Gouache on Paper 56×75.5 cm

٦-٥ محمد الحنفي عبد المجيد (١٩١٨) - رصاص على ورق - ٥٧ × ٨٢,٥ سم

5-Mohammed El- Hanafi Abd El- Maguid (1918) Untitled - Pencil on paper 57×82.5 cm

5

6

جماعة الفن المصري المعاصر :

وفي عام 1946 أسس المربي حسين يوسف أمين (جماعة الفن المصري المعاصر) من بين تلاميذه في المدارس الثانوية وأهمهم عبد الهادي الجزار وحامد ندا وسمير رافع وأحمد ماهر رائف 0 وأقاموا خمسة معروض هامة بالقاهرة والإسكندرية ، وبباريس ضمن معرض مصر فرنسا الذي أقيم بمتحف اللوفر ، وأقامت الجماعة معرضها الأخير في متحف الفن الحديث بالقاهرة بإشراف الباحث الفني إيميه أزار

واصل أعضاء الجماعة إصدار بيانات نظرية ، مايفستو ، توضح إتصال تجربتهم وأهدافهم بتلك التي أرساها حنين ويونان وكامل التلمساني ، تتضمن الكثير مما يدور حول وعي الفنان وتمرده ، وعن منابع القلق الجديدة التي تستند إلى مصدرين : الحياة اليومية ، والنزعة الخيالية للأساطير، حيث يبدأ التفتح للحياة والتوازن العقلي الحساس بين عوالم تغرب وأخرى تشرق من الأساطير، حيث يقتحم الفنان المصري عالم الأسرار والشعر والحياة،

جاءت جماعة الفن المصري المعاصر في أعقاب التفاعلات النشطة لجماعة الفن والحرية ، لتحديث توازنًا بين بين الأهداف التي لم تحقق لجماعة الفنانين الشرقيين الجدد ، ومبادئ الحرية والتمرد التي أرسيتها جماعة الفن والحرية معاً ، فتبنت السعي لإرساء فن مصري معاصر يتفاعل مع التيارات الفنية الحديثة بما فيها التعبيرية والسريرية ويعبر عن واقع معاصر يتفاعل مع التيارات الفنية الحديثة بما فيها التعبيرية والسريرية ويعبر عن واقع الإنسان المصري وتراثه الشعبي والأسطوري بصفة خاصة

كان الحال في حاجة إلى وعي وخبرة تأخذ الرسالة على عاتقها وتجسد ذلك في شخصية المربي والفنان حسين يوسف أمين الذي حرر فناني الجماعة تدريجياً من التقاليد الأكاديمية بحثاً عن شخصية مصرية في الفن من خلال الموروثات التراثية فكرس حسين يوسف أمين إهتمامه على عالم الأساطير والخرافات الشعبية المصرية ورمزها السحرية ذات الدلالات التراثية ، فجاءت أعمالهم بمثابة كشف عن تلك الطبقة المطحونة بواقعها المزرى ، بخشوفته وجفافه وضياعه في غياب الخرافة والشعوذة

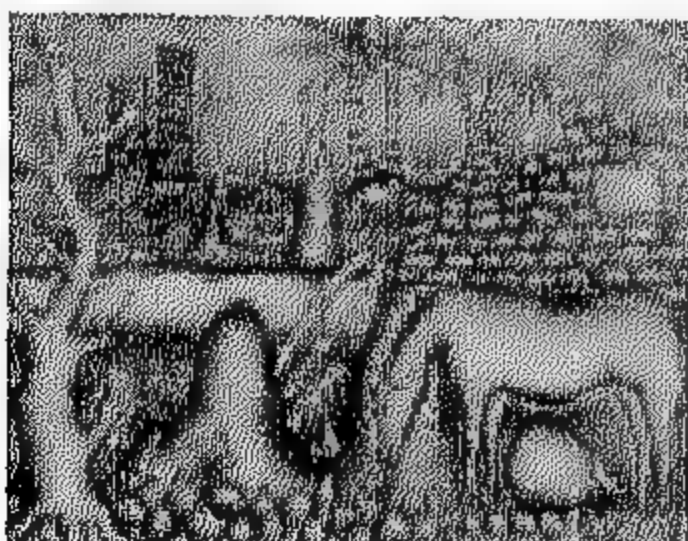
استهدفت الجماعة استعادة حقائق الفن الأولى لمعيشة تجارب الشعب وأسطورته التي هي أسطورة الإنسان ، دون التقيد بأسلوب مذهبي فالأساليب هيما يروه - مولودات ميتة لا تلزم أحداً - ويلخص أزار هدفهم في : البحث عن الجمال المستقيم ، ويلج حسن يوسف أمين - مؤسس الجماعة - على أهمية الحرص على مواكبة الفكر الحديث ، بوصفه أداة للفزو المعرفي والإرتباط بالحياة وابتكر مصطلح : العواطف المثقفة ، وهي المعارف اللازمة لفهم الفن الحديث غير أنه بمراجعة أعمال أولئك الفنانين المكونين للجماعة وزملائهم من أمثال إبراهيم مسعود وكمال يوسف وسالم الحبشي ومحمود خليل - الذي مات مبكراً وهو في الخامسة والعشرين من عمره - والذي كان يقول : الفن هو تعاستي ، نجد أنه باستثناء الفنانين الجزار وندا ورائف ورافع الذين أبحروا في بحثهم نحو معاشية تجارب الشعب وحياته اليومية وأساطيره ، فإن بقية الفنانين من أعضاء الجماعة ظلوا يحلقون في عالمهم السريالي الميتافيزيقي ملتزمين بالنزعة الأممية التي ميزت كل من جورج حنين وكامل التلمساني - فالتعبير عندهم عن مآسى الإنسان وطوقسه بمعزل عن بيئته وتراثه وثقافته الوطنية ، خلفيات تصور مشاهد الرياح والضباب والجبال والهضاب وحقول الشوك ، وشخوص تمثل النموذج الإنساني العالى ، ومن ثم فإن أولئك الفنانين هم امتداد لتجربة السريالية المصرية ، ولكنهم قشطوا تحت راية جديدة وبيانات تعميمية جديدة.

1

2

3

4

١ - حسين يوسف أمين (١٩٠٤-١٩٨٤) - عباد الشمس- ١٩٣٩ زيت علي كرتون ٦٥ × ٥٠ سم

1-Hussein Youssef Amin(19041948)-Suflower-1939-Oil on cardboard 65×50 cm

٢ - سالم عبد الله الحبشي- الجحيم ١٩٤٨ ألوان مائية وأحبار علي ورق - ٤٤,٥ × ٣٤ سم

2-Salem Abdallah El-Habashi - Hell-1948- Watercolour and ink on paper 44.5×34 cm

٣ - محمود خليل (١٩٢٩-١٩٥٥) منظر ريفي حبر صيني علي ورق - ٢٧ × ٣٤,٥ سم

3-Mahmoud khalil(19291955)-Landscape -Ink on paper 27×34.5 cm

٤ - كمال يوسف (١٩٢٠) البوظة ١٩٤٥ ألوان مائية وأحبار علي ورق - ٥٣,٥ × ٣٤,٥ سم

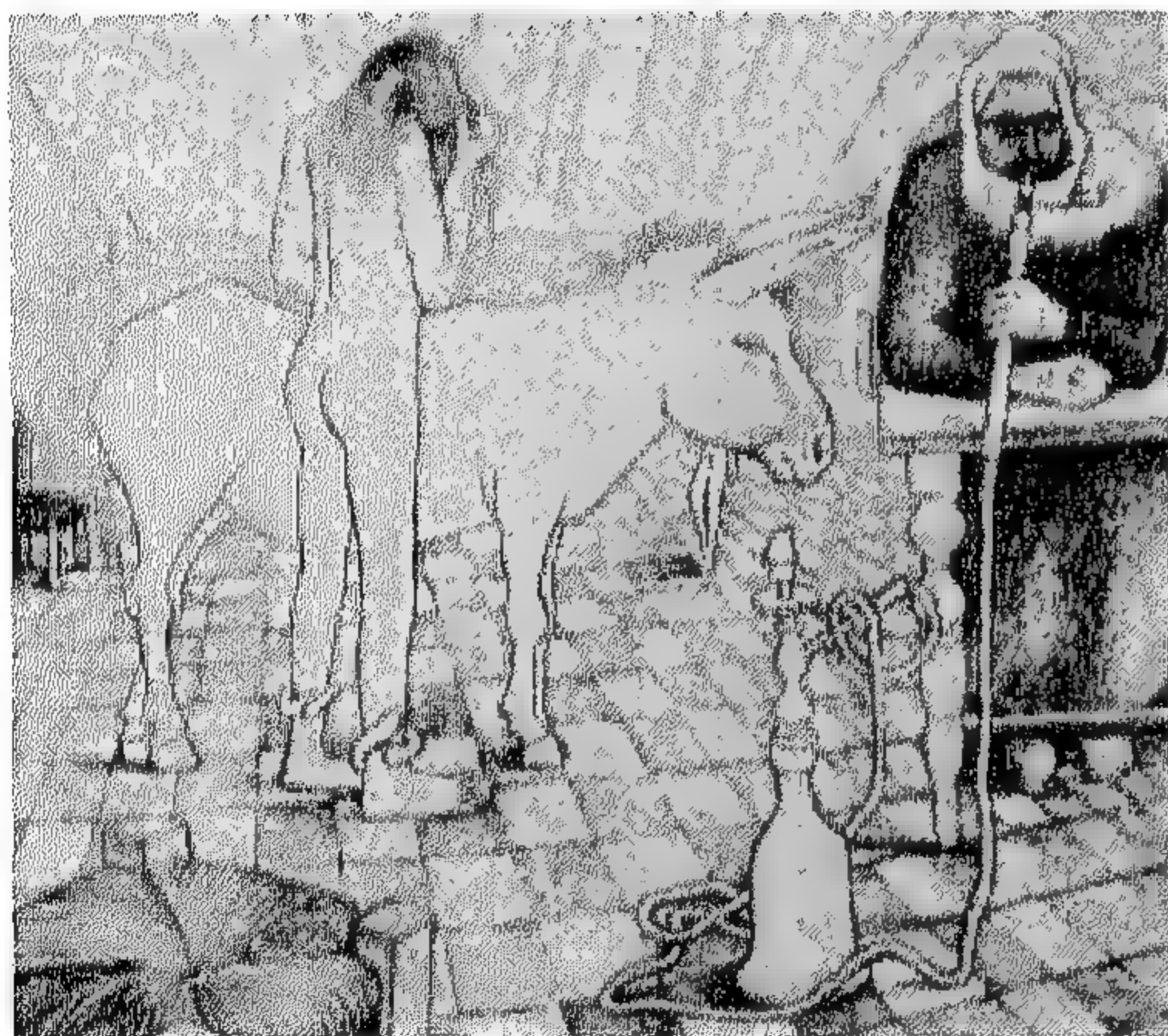
4-Kamel Youssef(1920)-Drink-1945-Watercolour and ink on paper 34.5×53.5 cm

7

5

8

6

٥ - حامد ندا (١٩٢٤-١٩٩٠) حياة شعبية ١٩٤٨ صبغات وشمع وأقلام وحرير صيني علي ورق - ٥٥,٥ × ٣٧,٥ سم

5-Hamed Nada(19241990-)-Folk-life - 1948-Mxied media 37.5×55.5 cm

٦ - سمير رافع (١٩٢٦ - ٢٠٠٤) العش ١٩٤٦ ألوان مائية وجواش وأقلام علي ورق - ٦٩ × ٥١,٥ سم

6-Samir Rafie (19262004-)-The nest - 1946-Mxied media 51.5×69 cm

٧ - أحمد ماهر رافع (١٩٢٦-١٩٩٩) الصيادون ١٩٤٨ جواش وأقلام علي ورق - ٦٨,٥ × ٥٠,٥ سم

7-Ahmed Maher Ra'ef(19261999-)-Fishermen-1948-Gouacheand pencils on paper 50.5×68.5 cm

٨ - عبد الهادي الجزار (١٩٢٥-١٩٦٦) - القاع ١٩٤٨ حبر صيني علي ورق مصالج - ١٥ × ٤٧,٥ سم

8-Abdel-Hadi El-Gazzar (19251966-)-the Bottom - Ink on treated paper 47.5×51 cm

جماعة صوت الفن

كون الفنان جمال السجيني جماعة من شباب الفنانين الذين رافضو قيود الأكاديمية في مختلف أشكال التعبير عام 1945 وسماها جماعة صوت الفنان غير أنه بعد إقامة معرض وحيد شارك فيه 75 فناناً من مذاهب أسلوبية مختلفة أنفضت الجماعة نظراً لأنها لا تستند إلى إطار فكري واضح وأنضم بعض أعضائها إلى جماعة

الفن المصري الحديث

جماعة الفن المصري الحديث :

في منتصف الأربعينيات نشط معلم آخر من رواد التربية الفنية، ومن أصحاب الأفكار التقدمية في الفن ومتاهضة المذاهب الأكاديمية وهو الفنان يوسف العفيفي فالتف حول أفكاره جماعة من الفنانين بينهم الفنان جمال السجيني مؤسس جماعة صوت الفنان التي ما لبثت أن انفضت بعد المعرض الأول وسرعان ما نشأت جماعة الفن الحديث عام 1946 والتي واصلت نشاطها بحيوية حتى عام 1955 والتي ضمت فنانين مهمين من أمثال جاذبيه صدقي ويوسف سيده وحامد عويس وعز الدين حموده وجمال السجيني وزينب عبد الحميد، وإلى جانب نبيه عثمان ووليم إسحاق وصلاح يسري . كانت شخصية يوسف العفيفي قوية جاذبة مثيرة للحماس والتنافس وكان دائماً يؤثر عدم الإفصاح لتترك التأويل للآخرين حرصاً على عدم السيطرة والإملاء ومن ثم وعلى العكس من حسين يوسف أمين ودوره مع جماعته . الفن المعاصر . بأهدافها المحددة ، فإن جماعة الفن الحديث كانت تنقسم إلى توجّهين أساسيين ، فريق منهم أثر البحث في التجارب الأسلوبية والبحث التقني والجمالي ، على اعتبار أن هدف الهوية يتحقق تلقائياً من خلال الممارسة المتواصلة بصورة أو بأخرى ، أما الفريق الثاني فقد حرص على أن يتضمن بحثه التقني والجمالي بصورة تزامنية موقفاً إيجابياً تجاه البناء الاجتماعي الوطني ، إذ نبذوا المواقف الهروبية والتعطيلية الشكلاكية للسريالية والحوشية الرمزية ، ومن ثم فقد كان لهذه الجماعة توجهان : توجه سياسي مثالي ، وموقف من معركة العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني والإشتراكية والمناذاة بالديمقراطية من ناحية وتوجه يعنى بتجارب الفنون الحديثة من ناحية أخرى .

١ - صلاح يسري (١٩٢٣ - ١٩٨٤) - زيت على أبلاكاج - ١٩٤٩ - ٢٩ × ٢٩ سم

1- Salah Yousry (1923- 1984) -Untitled - 1949 - Oil on Plywood 39.5×29 cm

٢ - نبيه عثمان - زيت على قماش - ٦٠,٥ × ٥٠,٥ سم

2- Nabih Osman- Untitled - Oil on Canvas 60.5× 50.5 cm

٣ - ولیم إسحاق (١٩٢٤ - ٢٠٠٠) بورتريه مستجير مصاص على ورق - ٥٢,٥ × ٣٨ سم

3- Wiliam Isaac (1924- 2000) - portrait of Mostageer - Prncil on paoer 53.5×38 cm

٤ - جاذبية سري (١٩٢٥) الأراجوز ١٩٥٢ ألوان مائية وجواش على ورق - ٣٦ × ٢٦ سم

4- Gazbia Serry (1925) - The puppet - Watercolour & gouache on paper 26×36 cm

٥ - حامد عويس (١٩١٩) الشهيد محمد شاکر حسن - ١٩٦٥ - زيت على ابلاكاج - ٧٤ × ٦٠ سم

5- Hamed Oweise (1919) - The Martyr - 1965- Oil on Canvas on plywood 74×60 cm

٦ - جمال السجيني (١٩١٧ - ١٩٧٧) الحرية ١٩٥٦ نحاس مطروق - ٥٧ × ٢٦,٥ سم

6- Gamal El- Sigini (1917- 1977) freedom - 1956- beaten copper 57×36.5 cm

٧ - يوسف سيده (١٩٢٢ - ١٩٩٤) طفل وديك ١٩٥٤ زيت على كارتون - ٥٠,٥ × ٤٠,٥ سم

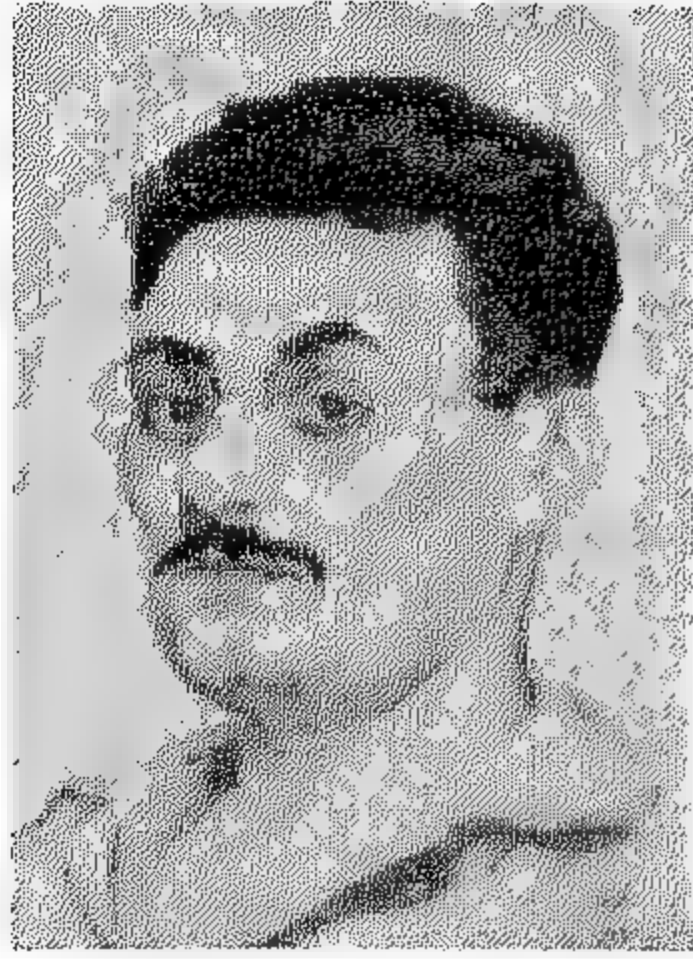
7- Youssef Saidah (1922- 1994) Child and ROOSTER - 1954 - OIL On cardboard 50.5×40.5 cm

٨ - زينب عبد الحميد (١٩١١ - ٢٠٠٢) ألوان مائية على ورق - ١٩٤٨ - ٤٩ × ٣٦ سم

8- Zeinab Abdel - Hamid (1919- 2003) Untitled- 1948 Watercolour on paper 49×36 cm

٩ - عز الدين حموده (١٩١٩ - ١٩٩٠) وجه لجمال السجيني ١٩٥٣ زيت على قماش - ٩٢,٥ × ٦٥ سم

9- Ezzeddin Hamouda (1919- 1990) - portrait of gamal El- Sigini - Oil on Canvas 92.5 × 65 cm

1

2

3

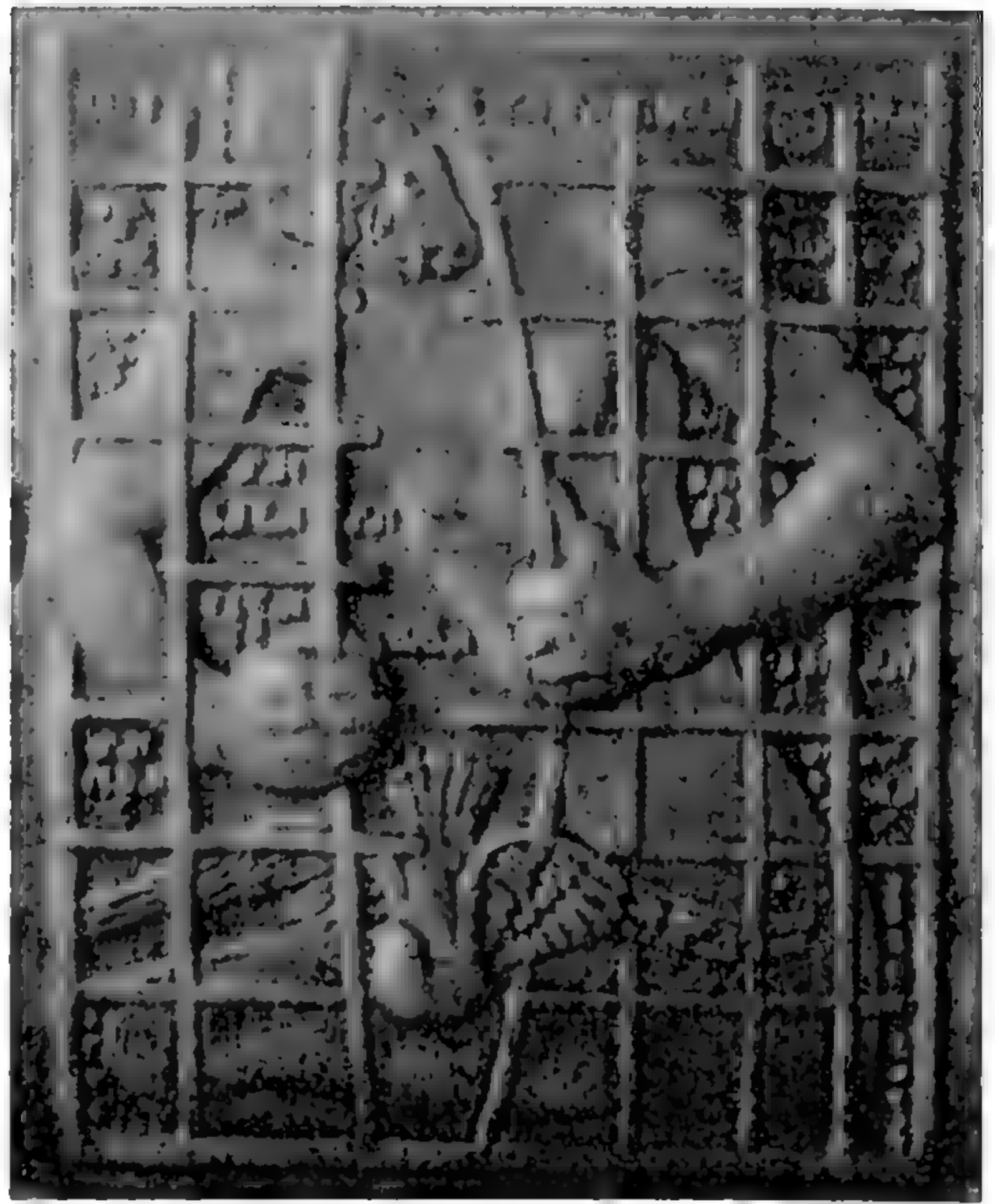
4

5

7

6

8

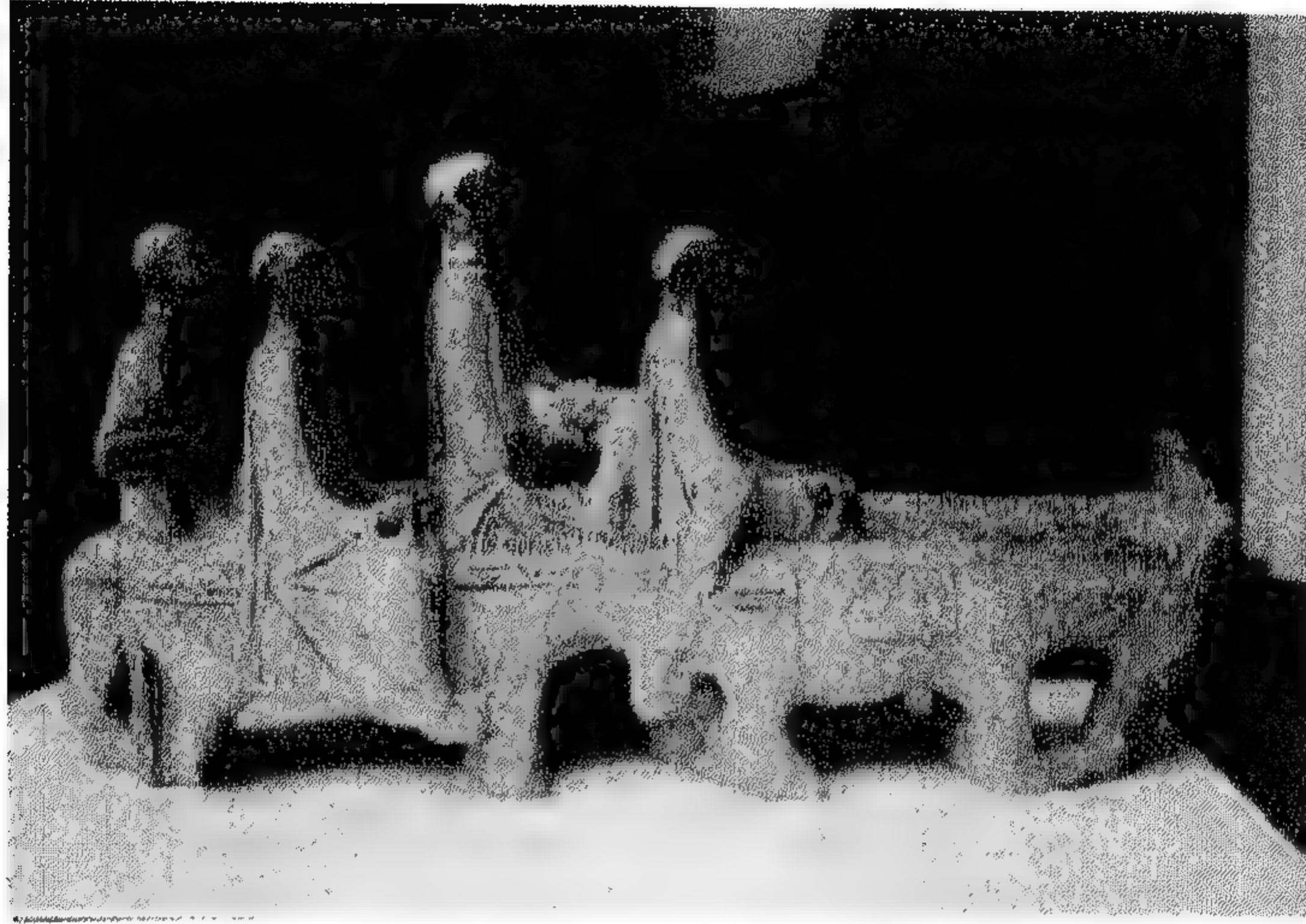
8

جماعة الفنانين الخمسة :

تكونت عام 1962 بتشجيع من سعد الخادم وأبو خليل لطفي ، وضمت عبد الحميد الدواخلي ، فرغلي عبد الحفيظ ، علي نبيه وهبه ونبيل الحسيني ورضا زاهر .

أقاموا معرضهم الأول بقصر الثقافة بأسوان بعد رحلة إلى التوبة ضمت رسوما وكولاجات من وحى هذه الرحلة ، وأقاموا أربعة معارض أخرى بالقاهرة حتى عام 1968 .

كان أفراد الجماعة ما زالوا طلابا بالمعهد العالي للتربية الفنية ، يحظون بدعم من أساتذة تقديميين ، سعد الخادم - أبو خليل لطفي - حمدي خميس - مصطفى الأرنؤوطي - عبد الغنى الشال - وكمال عبيد ، وكانت ميولهم تجريبية ، فاستخدموا خامات كالتحاس والخيش والألياف في تكوين لوحاتهم ، مع اهتمامهم بالبيئة الصعيدية ، والتراث المصري .

1

١- نبيل الحسيني (١٩٣٩) خزف-٣٢×٦١×١٨ سم

1-Nabil ElHosaini(1939)-Untitled-Ceramics 32×61×18 cm

٢- عبد الحميد الدواخلي (١٩٤٠-١٩٩١) خزف-٣٣×٥٣×٢٣ سم

2-Abd El-Hamed El-Dawakhly(19401991-)-Untitled-Ceramics 33×53×23 cm

٣- علي نبيل وهبه (١٩٣٧) الرافعة ١٩٦٤ زيت وخامات متنوعة علي خشب حبيبي-٢٣٧×١٢٢ سم

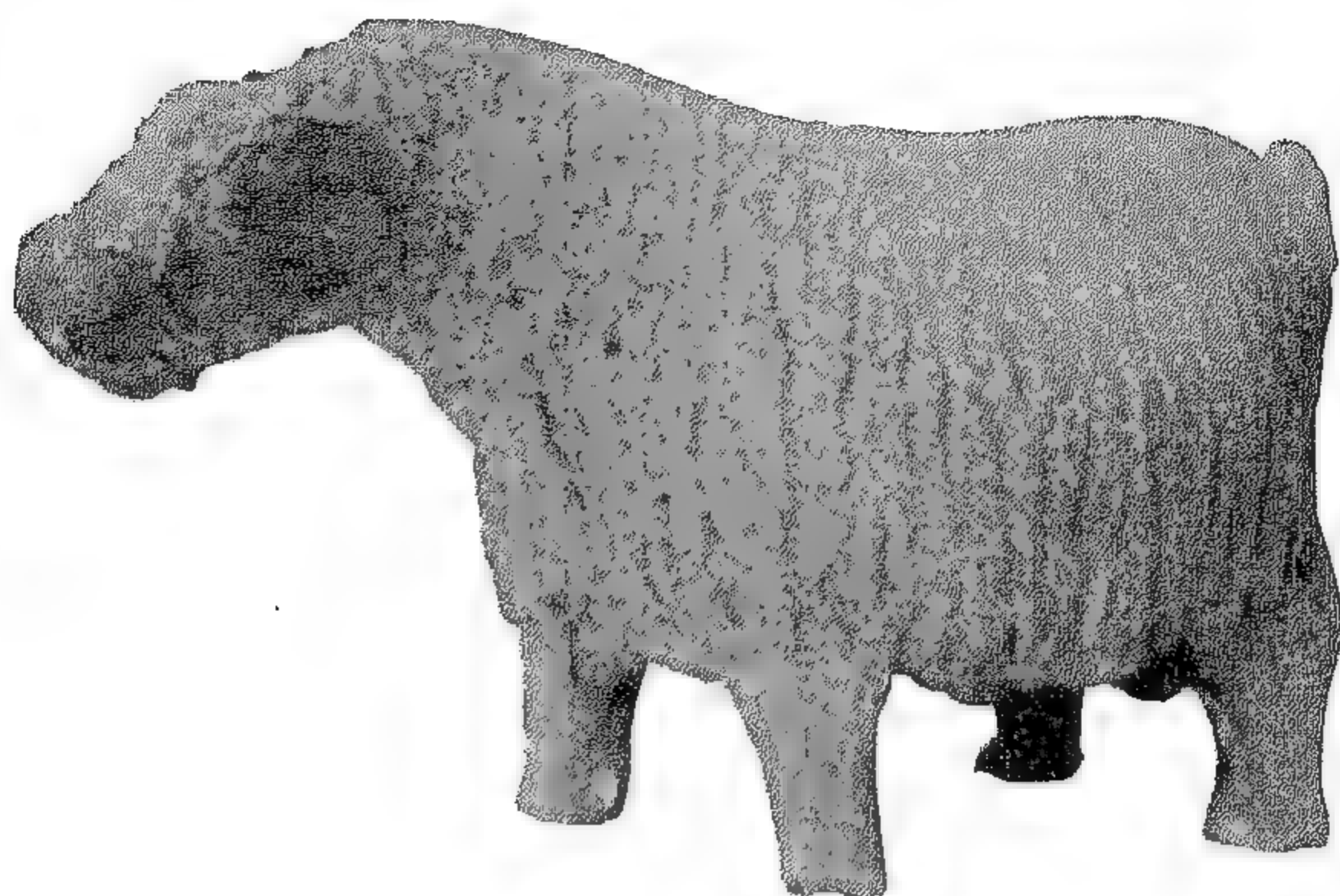
3-Aki Nabil Wahba(1937)-The crane-1964-Mixed media on chipboard 237×122,5 cm

٤- فرغلي عبد الحفيظ (١٩٤١) تكوين نوبي علي خشب حبيبي-٧٩,٥×١٢٠,٥ سم

4-Farghaly Abd El Hafiez(1941)-Nubian Composition-Oil on chipboard 79.5×120.5 cm

٥- رضا زاهر (١٩٣٩) لحن الفلاح ١٩٦٤ زيت وكولاج علي سيلوتكس-٤٩,٥×٦٣,٥ سم

5-Reda Zaher(1939)-Peasant's melody - 1964 Oil and collage on hardboard 49.5×63.5 cm

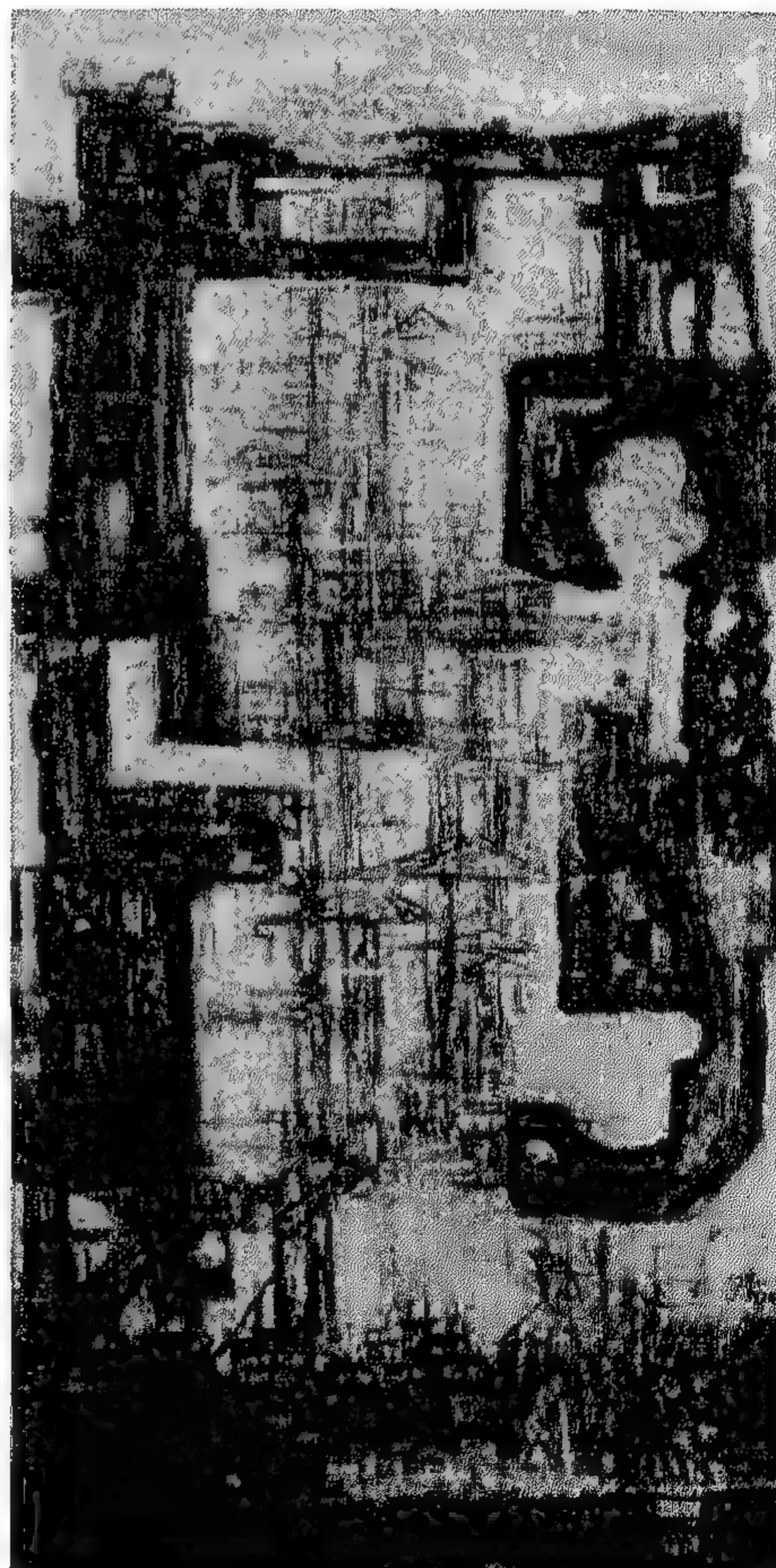
2

4

5

3

جماعة التجريبيين :

-التقى أعضاء الجماعة في 1958 وتجاوزوا حول أهداف الجماعة .

-ضمت الجماعة الفنانين محمود عبد الله ، سعيد العدوى ومصطفى عبد المعطى .

-أقاموا المعرض الأول عام 1967 .

-حصلوا على منحة تفرغ للتعبير عن مشروع السد العالي عام 1967 .

-منحة تفرغ أخرى لدراسة البيئة اليفيه المصرية بكفر الشيخ عام 1968 .

شكل عدد من فنانى الإسكندرية جماعة فنية لم يكتب لها الإستمرار فتفرقت .(جماعة التحول) التى تضم الفنانين الثلاثة أعضاء جماعة التجريبيين وعصمت داوستاشى وعبد السلام عيد وثروت البحر وعادل المصرى وأحمد عزمى ، وكون بعضهم فى عام 1969 جماعة أخرى بعنوان جماعة الفن والإنسان لم تستم طويلا - وبقي الفنانون الثلاثة الذين كونوا جماعة التجريبيين ، حيث جمع بينهم الحماس والرغبة فى البحث فى الشخصية الوطنية فى الفن المصرى المعاصر ، واستشعروا أهمية قيام الجماعات الفنية باعتبارها دافعا إيجابيا لتطور الحركة الفنية .

شارك أعضاء الجماعة فى دراسة السد العالي والتعبير عنه كل بطريقته المميزه ، ثم مروا بتجربة تصوير الطبيعة والعمران الريفى فى محافظة كفر الشيخ حيث أعد لهم الفنان محمود عبد الله ستين لوحة بيضاء ليرسم كل منهم عشرين لوحة ، وعندما انضمت الجماعة واصل كل منهم متابعة منهجه التجريبيى مبلورا أسلوبه المميز وانحيازاته البنائية والرمزية . فى عام 1971 أرسل سعيد العدوى إلى الفنان آدم حنين رسالة تضمنت العبارات التالية ، أنى أختلف معهم ، بل إن التجربة أثبتت ذلك ، لا بد من وجود أب لآى كيان ، إنهم لا يعرفون ، ويقول «سيتهما التاريخ بالخيانة العظمى لأننا لم نستطع الإتحاد » .

كان محمود عبد الله حكيما وعقلانيا وكان مصطفى عبد المعطى بنائيا يجمع بين ميول الحداثة وجذور التراث ، وكان سعيد العدوى شخصية ملمحية تجمع بين الإنطوائية والتشاؤم وكان فى ذات الوقت محلقا ذا طلاقة تعبيرية .

وقد كان لسنوات تماسك الجماعة دورها الحيوى فى تبادل المشاعر والخبرات والحوارات الفكرية والإنسانية ، كما كان لها تأثيرها الحاسم على أساليبهم الفنية الفردية بعد انقراط عقد الجماعة فى عام 1971 .

١- محمود عبد الله (١٩٣٦- ٢٠٠٢) طريق الشاطئ بطليم ١٩٦٨- زيت على ابلاكاج- ٨٩,٥ × ٦٢ سم

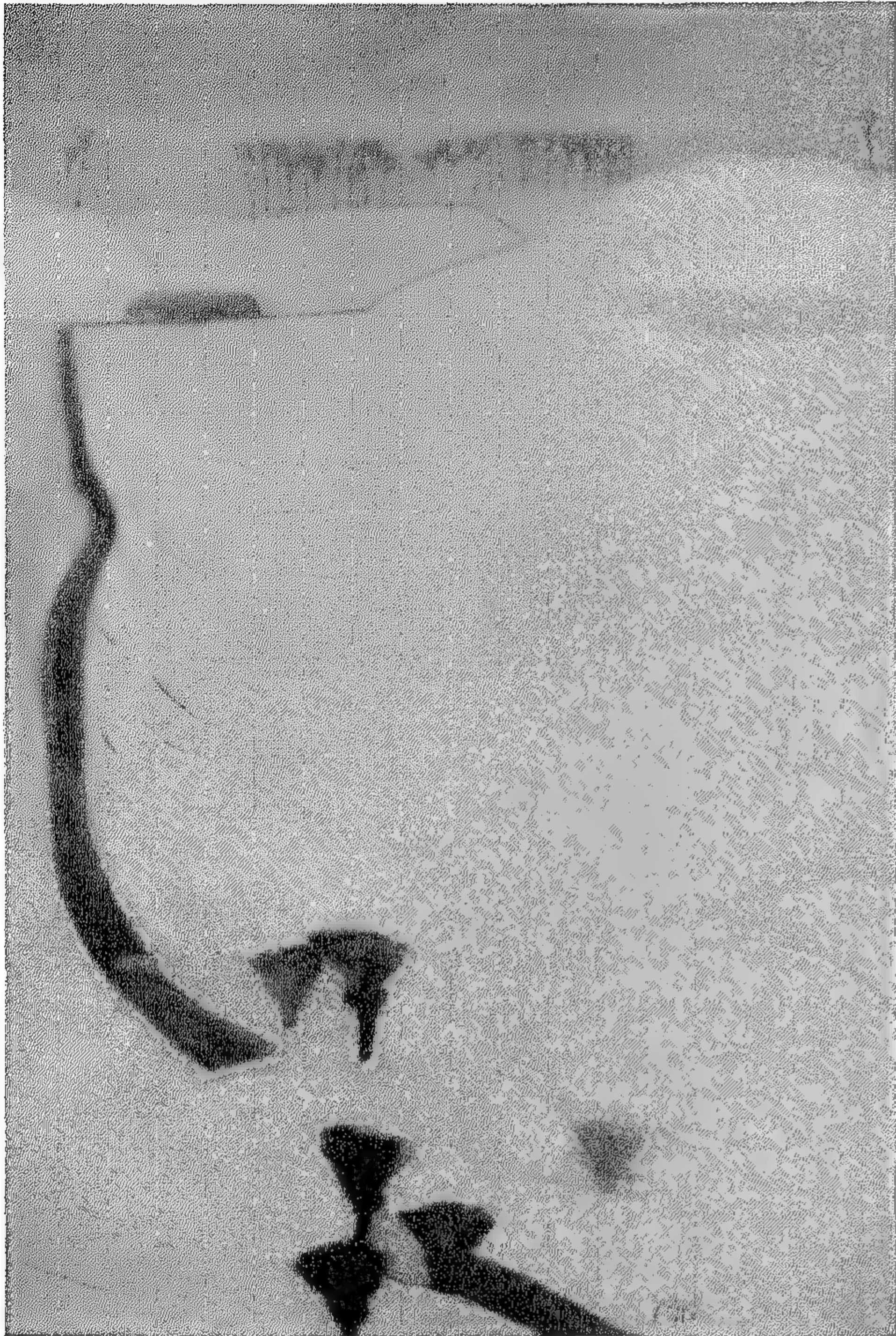
1- Mahmoud Abdalla (1936- 2002) Balteem Beach - 1968 - Oil on plywood 89.5× 62 cm

٢- سعيد العدوى (١٩٣٨- ١٩٧٣) سوق العبيد - ١٩٧١ - رسم حبر صينى على ورق - ٢٨ × ٦ سم

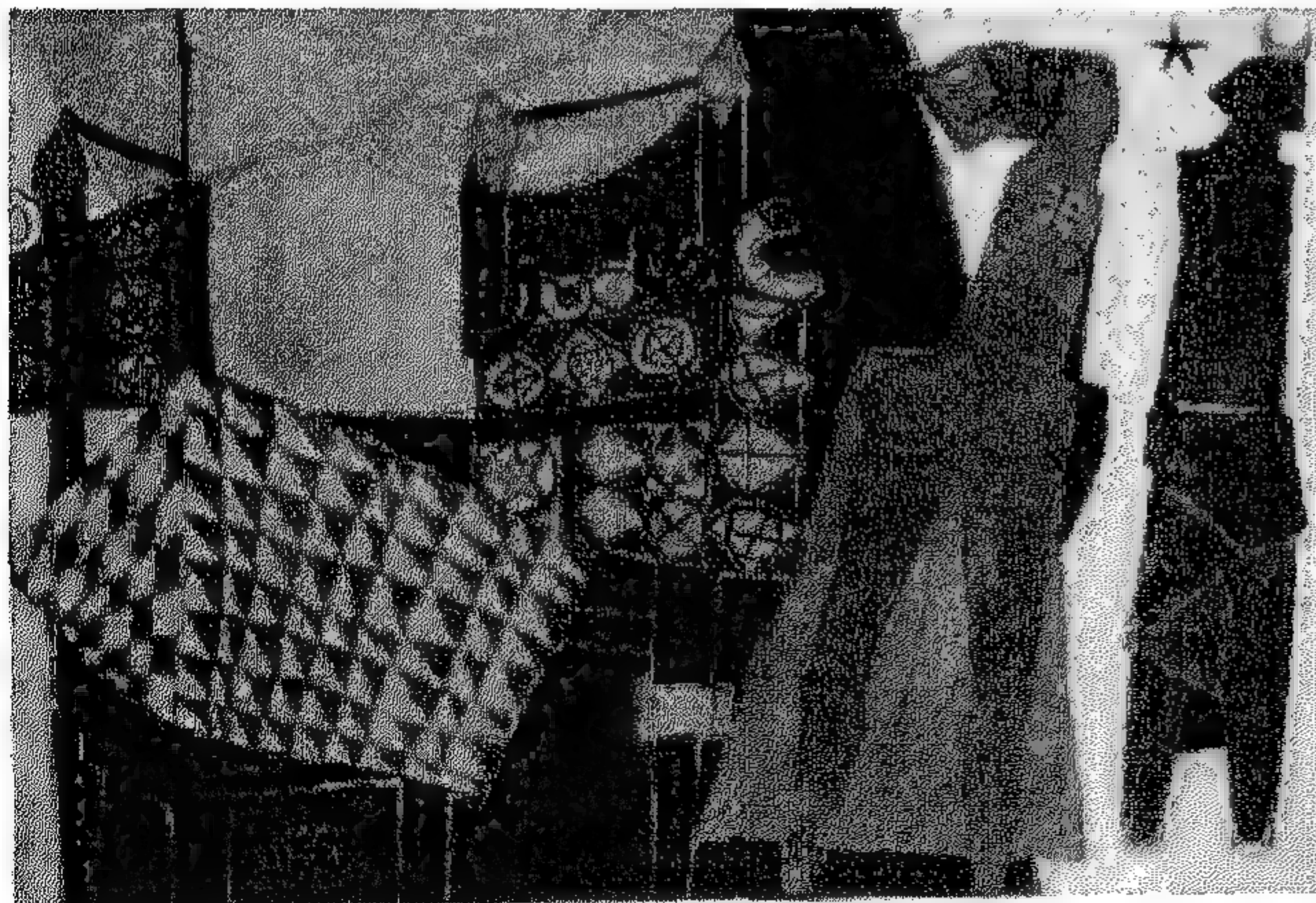
2- Said El- Adawi (1938- 1973) Saye Market - (1938-1973) - Slave Market- 1971- Drawing - ink on paper 38×7 cm 121×91.5 cm

٣- مصطفى عبد المعطى (١٩٣٨) زيت على سيلو تكس - ١٩٦٦ - ٨٠ × ١٢١ سم

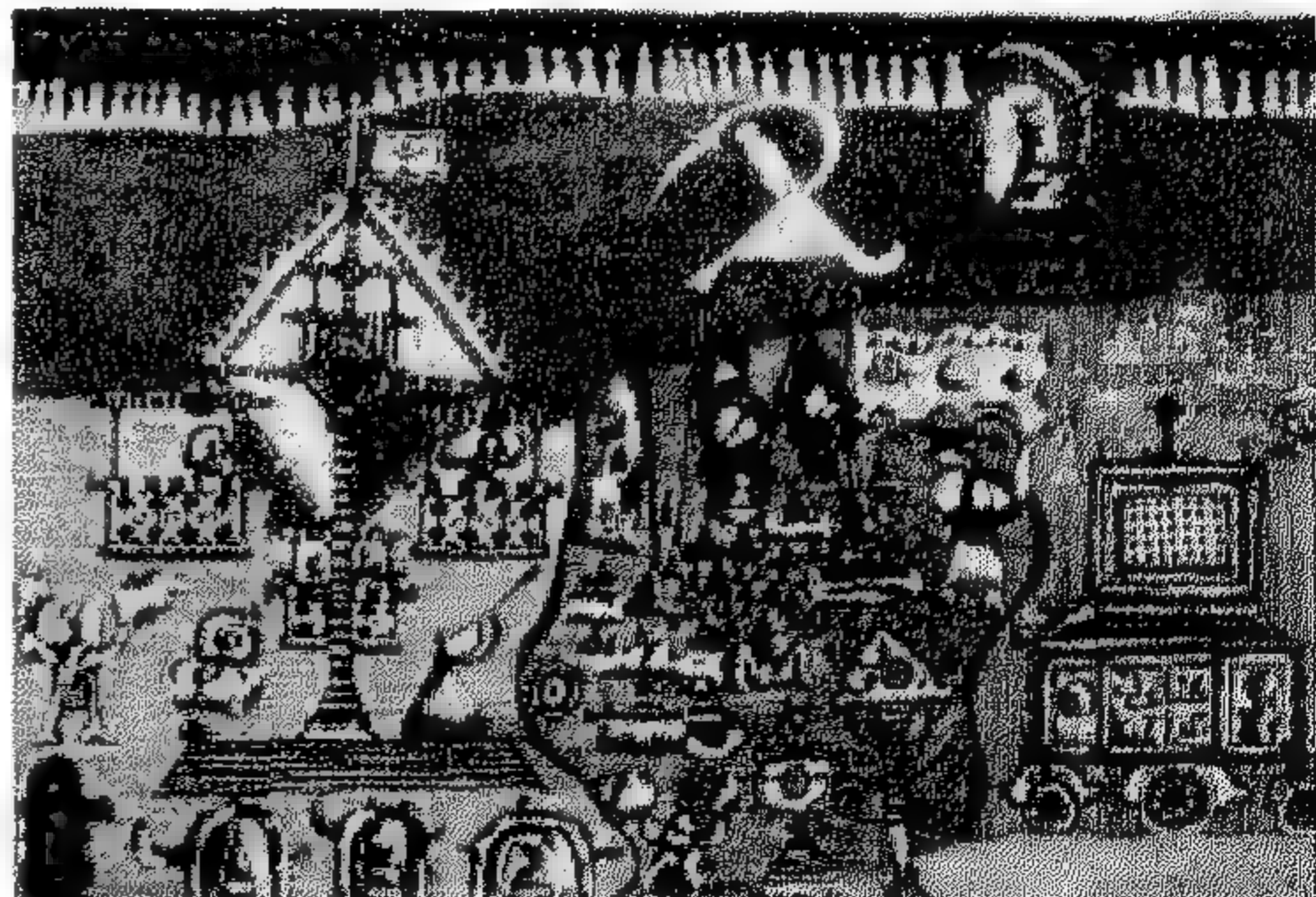
3-Mostafa Abd El- Moeti (1938) Untitled- 1966- Oil on Hardboard 89.5×121.5 cm

1

3

2

جماعة المحور :

كونها الفنانون أحمد نوار - عبد الرحمن النشار - فرغلي عبد الحفيظ ومصطفى الرزاز عام 1981 حيث أقاموا معرضهم الأول في قاعة السلام بالجزيرة - مركز الجزيرة للفنون الآن وأقاموا معرضهم الثاني في القاعة الكبرى بقصر المانسترلي بالروضة عام 1982 .

جاء تكوين جماعة المحور في مناخ خيم عليه الركود وقتور البهجة والزهة في المبادرات الإبداعية وما تتطلبه من تضحيات ، فانعزلت عن سياق التجديد في الحركة الفنية ، فتراجع الإبداع وحلت محله اتجاهات سياحية تسويقية استهدفت السياح والأجانب من الزوار والمقيمين ، وتكررت لدورها الطليعي في بناء ملامح الهوية المصرية المتجددة وجذورها المكنية ، ومن ثم فقد جاءت الجماعة بهدف اجتماعي هام مبنى على استناض الهمم ووضع النموذج للأقتحام والتخطي من ناحية وللمشاركة من ناحية أخرى في استشراف الاتجاهات الحداثية في الفن .

وضع أعضاء الجماعة مخططات متجددة في كل عرض أقاموه - أربعة عروض ضخمة - يجمع بينها التوفيق بين نقاء الأسلوب الضردى الذى بلوره كل منهم ، وبين مخطط يولف بينها في هارمونية مؤثرة ، في أعمال فنية مركبة في الفراغ تجمع بين فنون العمارة والنحت والتصوير والإضاءة ، في تعاملها مع الفراغ ، وقد فتحت هذه الجماعة آفاقا رحبة للحركة الفنية الشابة في الانفتاح على مجريات الفن العالى .

١ - عبد الرحمن النشار (١٩٣٢-١٩٩٩) مجسم من خامات متنوعة - ٩٤×٥٢,٥×٢٥,٥ سم

1- abd El- Rahman El- Nashar(1932- 1999) -Axis Group - Object 94×5205×2505 cm

٢ - فرغلي عبد الحفيظ (١٩٤١) - انبثاق (٢) - خامات متنوعة - ٩٢×٩٢×٨ سم

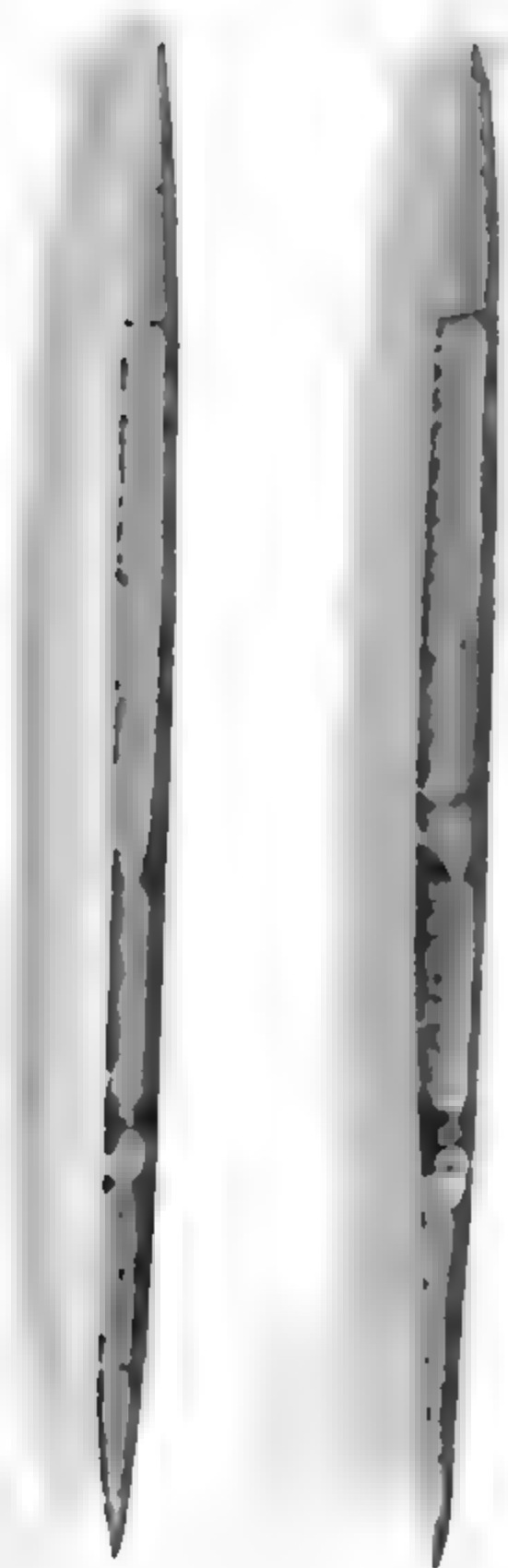
2-Farghaly Abdel Hafiez(1941)-Reemergence(3) - Mixed Media - 92×92×8 cm

٣ - مصطفى الرزاز (١٩٤٢) - مجسم من خشب - ١٥٢,٥×٦١×٥٣,٥ سم

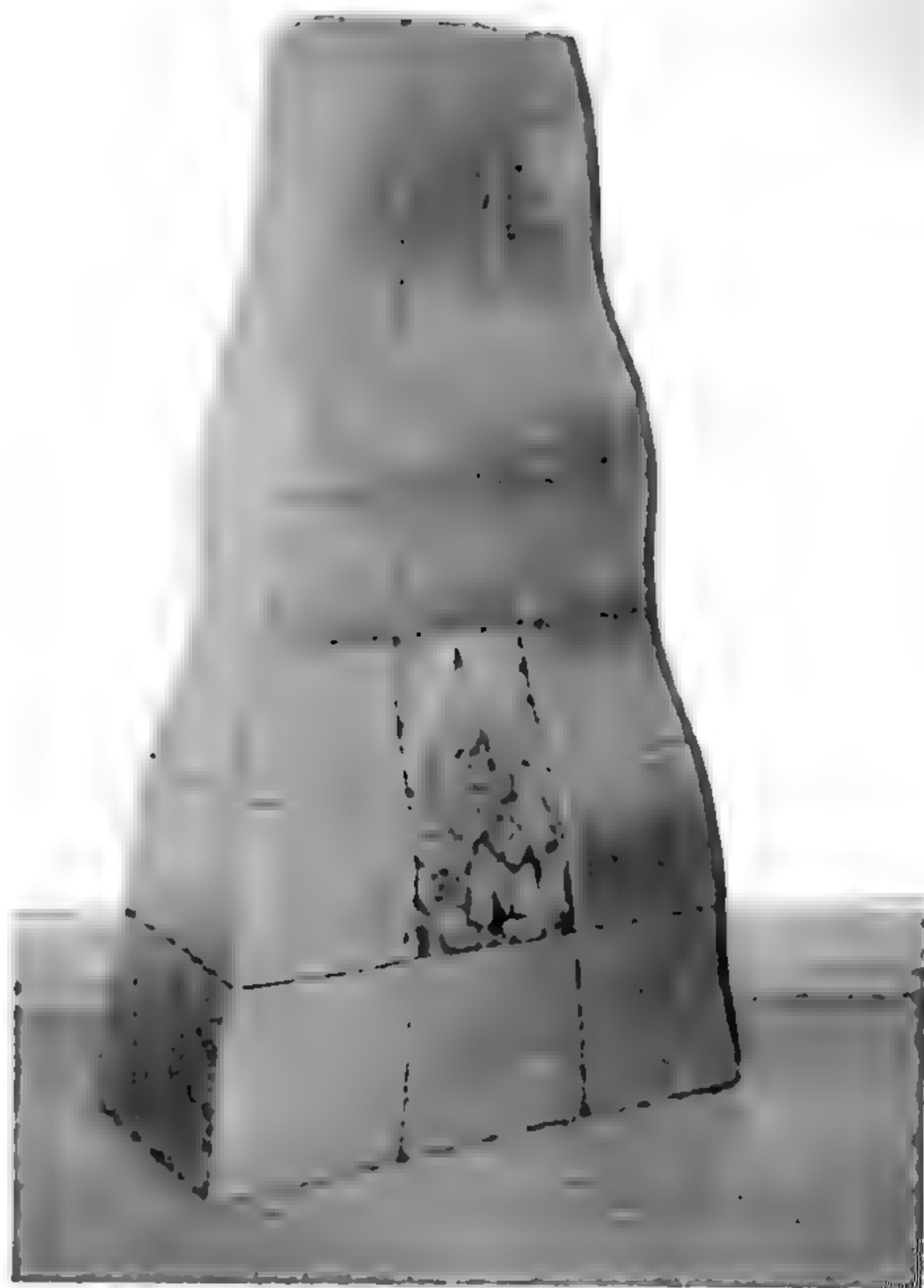
3- Musrafa el Razzaz(1942)-Wooden oject - 102.5×61×35.5 cm

٤ - أحمد نوار (١٩٤٥) - مجسم من خامات متنوعة - ١٠٢,٥×٥٠×٥٠ سم

4- Ahmed Nawar (b.1945)3Doject. mixed media- 102.5×50×50 cm

2

1

4

3

تطور الأساليب وموضوعات التعبير

واكب النشاط الدائب للفنانين الأفراد والجماعات والجمعيات والاتحادات تطور حيوي متفاعل مع الظروف الاجتماعية والسياسة للبلاد، وقد اتخذ هذا التطور أشكالاً عديدة منها ما يتعلق بموضوعات التعبير، ومنها ما يتصل بأساليب التعبير واتجاهاته ومذاهبه. وبمنظرة شمولية لتطور الموضوعات التي تناولها الفنانين المصريين منذ جيل الرواد إلى الآن.

نرى أن الرواد الأوائل قد بدأوا بالتعبير عن الصور الشخصية «البورتريه» والعاري والطبيعة الصامتة والمناظر الخلوية كما تبعهم في ذلك عدد من رواد الجيل الثاني، ومع انتفاضة 1919 وسخونة الروح القومية بدأ الرواد في التعبير عن الحياة الشعبية والمظاهر البيئية المصرية من زوايا بالغة التنوع، وبالنسبة لأساليب التعبير فقد مرت الحركة الفنية في اتجاهات الواقعية الأكاديمية والتأثيرية المحافظة ثم تابع الجيل الثاني والثالث من الفنانين الاهتمام بالموضوعات البيئية، وبالتراث الشعبي يتهلون منه ثراء زخرفياً وبهاء لونيّاً، ورموزاً صريخة، واتجه فنانون إلى التيار السيريالي في ثمرد على المذاهب الشائعة، وآخرون استلهموا الحياة والعادات الشعبية ورموز السحر والشعوذة والمخلوقات الخرافية من الوجهة الصياغية، وتيار آخر تجرّيدى تعددت مذاهبه وأساليبه بين عشرات الفنانين، وتيار آخر اعتصم بالواقعية الاشتراكية، حيث برزت موضوعات السد العالي وقوى الشعب العامل والقضية الفلسطينية، واتجاه استعانة بالفرن الطبرى وفنون الأطفال، واتجاه أرابيسكى حروفي، ونزعة تعبيرية وأخرى ميتافيزيقية.

عانى جيل الشباب الذى تفتحت مواهبه فى منتصف السبعينيات من حالة إحباط شديد حيث انحسرت الفرص وتراجع التشجيع فى مناخ تصدرت فيه قيم الانتهازية الانفتاحية وخيمت على العقول مثاليات الوساطة والتريح السريع، فتردت مهابه الفكر والثقافة والإبداع، أمام لغة المال والاستهلاك السلى. وفى هذا الوسط الحزين سادت مقولات تتهم الشباب بالجدب الإبداعى وتشير إلى أن جيل الستينيات هو آخر الأجيال الصالحة، وفى بدايات الثمانينيات ومع نشاط جماعة المحور القاهرية التى استهدفت هز الركود الذى أصاب الحركة وتقديم نموذج طموح للشباب، ومع التطور الذى شهده المجلس الأعلى للثقافة فى النصف الثانى من الثمانينيات، وتأسيس صالون الشباب السنوى وبينالى القاهرة الدولى وبينالى الخزف الدولى وترينالى الجرافيك الدولى وسمبوزيوم النحت الدولى بأسوان توافرت للشباب فرص كانت مستحيلة فى السبعينات وبدايات الثمانينيات فشاركوا بكثافة فى التمثيل المصرى فى المحافل الدولية وحصلوا على جوائز عالمية هامة وتباروا فى دورات الصالون الستوى وفى باقى المحافل المحلية بنجاح كبير وظهرت فى أعمالهم الاتجاهات الحداثية من أعمال فنية مركبة وعروض تجريبية استثمروا فيها الضوء والصوت والحركة فى بناء أعمالهم الفنية من الوجهتين الجمالية والمفاهيمية يعكس بعضها عمقاً ثقافياً ووعياً وموهبة. ويضم متحف الفن المصرى الحديث فى الدور الثانى نخبة ممتازة من أعمال الفنانين الشبان الطليعيين فى مواجهة رواد التيار القومى فى الفن من أعضاء جماعة الفن المصرى المعاصر والفن المصرى الحديث لتكتمل دائرة العرض المتميز لمتحف الفن الحديث فى شوبه الجديد مع إطلالة الألفية الثالثة.

مختارات من فناني مصر في القرن العشرين

جيل الرواد

الجيل الثاني

الجيل الثالث

الجيل الرابع (الستينيات)

جيل الصحوة (الثمانينيات)

جيل الشباب

تمهيد :

يتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل مصريين ينتمون إلى أجيال متلاحقة إعتبارا من جيل الرواد حتى شباب الفنانين والفنانات اليوم ، وبالرغم من ضخامة العدد المختار ظاهريا فإنه يعد ضئيل بالنسبة للفنانين في مجالات التشكيل المختلفة وفيما يقرب من مائة عام في مصر ، ولكن ضيق المقام من ناحية وطبيعة هذا الكتاب التي تختلف كثيرا عن دوائر المعارف الفنية التي تحصى أكبر عدد ممكن من الفنانين بين دفتيها ، فهو كتاب يقدم مختارات من كم هائل من الفنانين الذين تركوا بصمات ظاهرة في الحركة الفنية طوال مسيرتها الحديثة .

ودائما عند الإقدام على عمل انتقائي من هذا النوع ، يكون هذا الانتقاء موضع انتقاد عاطفي وموضوعي ، وإذا قدر هذا الانتقاد مقدما ، فإن عذري هو حتمية الاختيار ومحاولة تميل المجال شحيحة للغاية والكثير منها يعيد بعضه البعض معتمدا على ثوابت استقرت منذ العشرينيات والثلاثينيات ، احتكم معها معيار الحكم ومراتب المقامات ، أما بالنسبة للأجيال اللاحقة فإن فقر المراجع وإرتباك البعض الآخر ونقص المعلومات الأساسية عن الفنانين يضيف إلى عملية الإختيار صعوبة إضافية .

في الجزء الثاني من هذا الكتاب ، تم تصنيف الفنانين المختارين وفق تواريخ ميلادهم ، ومن ثم أجيالهم التي ينتسبون إليها.

ومن ثم فقد تم تقسيم هذه التخبئة من الفنانين إلى مجموعات على النحو التالي :

الجيل الرواد ، مواليد 1887 – 1897 .

الجيل الثاني ، مواليد 1900 – 1913 .

الجيل الثالث ، مواليد 1913 – 1929 .

الجيل الرابع «الستينيات» ، مواليد 1930 – 1945 .

جيل الصحوة «الثمانينيات» ، مواليد 1945 – 1973 .

جيل الشباب :

ذات الجداول الذهبية
الفنان محمود سعيد 1933

جيل الرواد

1897-1887

وبعد جيل الرواد أكثر الأجيال ثباتا واتفاقا بين المؤرخين إذ اتفقت الغالبية العظمى من الكتابات على تحديد خمسة من خريجي الدفعات الأولى من مدرسة الفنون الجميلة ، والذين حظوا بفرصة السفر لاستكمال دراستهم في الخارج مرة واحدة أو أكثر، في بلد واحد أو أكثر ، بعد تخرجهم ، وأصبح لكل منهم سيرته وشخصيته وعطاؤه الخصوصى في مجال التصوير والنحت .

فهم بتتابع تواريخ الميلاد :

أحمد صبرى 1889 - 1955 ، محمود مختار 1891 - 1924 ، يوسف كامل 1891 - 1971 ، راغب عياد 1892 - 1982 ، محمد حسن 1892 - 1961 . كما كان له دور رائد في لفت نظر راغب عياد إلى جماليات الفن المصرى القديم من ناحية ، والفن الفطرى من ناحية أخرى ، مما أشعل شرارة التجديد في أعماله المميزة .

كما تم الاتفاق على ضم اثنين من هذا الجيل من خارج المدرسة حصلوا على تعليمهم وثقافتهم الفنية من مراسم ومعاهد ومتاحف داخل مصر وخارجها بالتوازي مع دراستهم للقانون بالذات ، وهم الفنان محمد ناجى 1888 - 1956 ، ومحمود سعيد 1897 - 1964 . لقد ناقشنا في الجزء السابق من الكتاب ، وبقدر من التفاصيل الظروف السياسية والمناخ الثقافى الذى مهد لأولئك الفنانين السبعة ، وحدد وجهة كل منهم ، ونوعية المساندة والرعاية التى تلقاها ، والمثيرات التى استجاب لها وساهمت في تكوين شخصيته الفنية والأسلوبية .

ولكن هذا الاتفاق قد أغفل من فرط تكرار الالاحاح عليه فنانين لهم هامات كبيرة عاصروا تلك النخبة من الفنانين السبعة ، بعضه من خريجي المدرسة والبعض الآخر حصل على تعليمه من مدارس وأكاديميات مغايرة ، أتيح لبعضهم الدراسة والإقامة في أكاديميات ومراسم تعليم الفنون المرموقة بأوروبا ، ولكنهم أسقطوا من منظومة الرواد لسبب أو لآخر ، من بين تلك الأسباب أن بعضهم لم يكن مصرى العرق كالفنان جورج صباغ 1887 - 1951 والبعض الآخر لأنه عرف بمنجزات موازية بالغة الأهمية فاعتبر خارج نطاق الريادة مثل الراحل حبيب جورجى 1892 - 1964 م الذى كان مختلفا وبشدة عن التيار العام الذى انتظم في مجموعة السبعة الرواد ، فهو لم يدرس في مدرسة الفنون الجميلة مثلهم ، ولم يحظى بتبنى الأمير يوسف كمال ، ولم يبعث للدراسة في فرنسا أو إيطاليا مثلهم ، باستثناء محمد حسن فى إحدى سفرياته إلى لندن . وهو لم يرسم لوحاته على الكانفاس بألوان الزيت مثلهم جميعا ، وإنما درس في إنجلترا الرسم بالألوان المائية وبرع فيها ، وإبداع آيات رائعة في فن المنظر البيئى المصرى ، وقام بدور جوهري في تبنى قضايا الفن والفنانين والتربية الفنية فكون الجماعات الطليعية بدء من جماعة الدعاية الفنية ، وعبورا بجماعة مدرسة الفن التلقائى ، وكانت له اسهامات فكرية فلسفية وتطبيقات ميدانية جديرة بالإجلال والتقدير ومع كل ذلك فهو فنان لا يشق له غبار ومن ثم يجدر بأن يضاف ضمن أولئك الرواد العظام .

القضية الثانية التى تطرح نفسها عند مناقشة جيل الرواد والتى تحتاج إلى بحوث توثيقية لا تزال منعدمة ، والتى أشرنا إليها بإقتضاب في النصوص السابقة في هذا الكتاب ، وهى أين أعمال الفنانين الذين أبدعوا لوحات وتماثيل قبل تأسيس مدرسة الفنون الجميلة عام 1908 والتى تشير الشواهد وشذرات مرجعية إلى تواجده ، وتذكير بعضه

وبعضهن بالإسم والعنوان ؟ وكيف يقف البحث عن تلك الشذرات المدونة دون الوصول إلى مآثورات من إبداعهم تؤرخ لمرحلة بالغة الأهمية ، خاصة وأن محمد على قد أرسل البعثات ومن بينها من أرسل لدراسة الحفر والرسم والتصوير والنحت ، وإن مستشرقين ومتمصرين عديدين قد نشطوا في مصر ممارسة وعرض وكتابة في الفن وعن ، وهو الأمر الذي يشير إليه سعد الخادم بحيرة بالغة حيث يقول كيف لم نجد أى من أعمال أولئك الفنانين المبكرين في القصور الخاصة أو في مؤسسات الدولة الأميرية ؟ وكان صفحة هامة من تاريخ الفن الحديث في مصر قد قدر لها أن تنطوى بغير رجعة .

والشق الثاني من هذه القضية هو امتداد لها ، مرتبط بفكرة طمس ملامح مادية مؤكدة وبهتان صورتها حتى تتبدد أو تكاد . يتجلى هذا الشق الثاني في السؤال عن بقية جيل الرواد ، فمن الثابت كما سبقنا الإشارة في هذا الكتاب إقتتار العديد من المصادر المرجعية أن المدرسة قد أقبل عليها مائة وسبعون طالبا في أول إفتتاحها ووصل عددهم إلى نحو مائتين وخمسون طالبا في الفصول النهارية والمسائية ، وأن مجمل طلاب القسم النظامي ، والقسم الخصوصي (الحر) قد وصل إلى 400 طالب .

ومن هنا يأتي السؤال على النحو التالي : أين هؤلاء الطلاب الذين حظوا بنفس القدر من التدريب والتلمذ الذي تلقاه أقرانهم الرواد المعترف بهم ؟

نعم نعرف أن نظام المدرسة كان يعطى المعلمين الأجانب الحق في استبعاد من لا يثبت كفاءة ولا يثابر في العمل المكلف به ، ومعنى ذلك أن العدد على الأرجح قد تناقص ، ولكنه في ذات الوقت شاعدا على أن البقية التي قدر لها استكمال الدراسة دون استبعاد ، قد حققوا كفاءة يشهد لهم بها المعلمين الأجانب بالمدرسة ، واكتسبوا قطعاً مهارة في الجوانب التقنية المتعلقة بالرسم والتلوين أو النحت البارز والمجسم ، مع سيادة وتمكن في مسائل المنظور والنسب والتشريح ودراسات الظل والنور والتكوين وما إلى ذلك .

أين هم إذن ؟ وأين سيرتهم ؟ وإلى أين ذهبوا بعد تخرجهم من المدرسة ؟ وبعد أن واصل البعض منهم الدراسة في أكاديميات الفنون الفرنسية والإيطالية بمعرفتهم أو كمبعوثين ؟ باستثناءات نادرة من بينها النحات أنطون حجار 1891 - 1962 ، الذي أصبح لفترة من الزمن رئيساً لقسم النحت بالمدرسة العليا للفنون التطبيقية ، ثم عمل بوزارة الأشغال فترة أخرى ، والذي برع في فن التمثال الشخصي ونحت تماثيل لنجوم السياسة والثقافة في عصره

والنحات عثمان مرتضى الذي أظهر نبوغاً كبيراً ، ولكنه هارق الحياة وهو في عنفوان شبابه . والمصور على الأهواني 1892 - 1954 الذي كان أول مصرى يسافر إلى أوروبا على نفقته الخاصة لدراسة الفن عام 1912 ، ثم عاد ليعمل مدرسا للرسم ، ثم رئيساً لقسم الرسم بالمتحف الزراعى . (لوحتين من تصويره بالمتحف) .

بينما يتعذر التوصل إلى مصير الآخرين من هذا الجيل ، الأمر الذي يترك المجال لاستقراء التصورات واستنباط الفروض حول هذا المصير .

نعرف فيما نعرف أن الفنان أحمد صبرى عندما عاد من البعثة لم يجد عملاً إلا رساما علمياً بوزارة الزراعة ، وكذلك على الأهواني كما تقدم .

وإن يوسف كامل وراغب عياد قد عملا كمدرسين للرسم في المدارس الحكومية والأهلية ، وكذلك عملاً عشرات من فناني الجيل الثانى بتدريس الرسم في المدارس ، ومن ثم نفترض أن

خريجى دفعة الرواد الأولى قد انخرطوا فى وظائف مماثلة كرسامين علميين فى الوزارات أو فى مصلحة المساحة أو ماشابه ، وعمل البعض الآخر منهم فى تدريس الرسم فى المدارس ، وربما انصرف فريق ثالث عن المجال كلية وإنشغل بوظيفة مكتبية هنا أو هناك فعندما تخرج الجيل الأول عام 1911 من المدرسة واجهوا مجتمعا لا يوجد للفن فيه مكان إلا فى نطاق التعليم بالمدارس ، إذ لم تكن مجالات العمل الفنى قد وجدت طريقها بعد ، فأنصرف بعضهم عن المجال ليستأنف حياته العادية التى قطعها لاستطلاع أمر هذا الشئ الجديد . وبعضهم استمر فى الدراسة دون موهبة أو حماس ، فما لبثوا أن قطعوا علاقتهم بالفن ولكن وبالرغم من ذلك أين إنتا جهم الشخصى كفنانين ؟

إن لم يكونوا على قدر من الموهبة ، فهم متمكنين من صناعة الفن .

هذه قضايا محورية مطروحة للباحثين الجادين لتتبع الوثائق المنشورة والصحف المعاصرة لتلك الفترة الزمنية ، وكتالوجات المعارض ومستندات متحف التعليم ، وفحص المجموعات الوطنية والخاصة حتى يتسنى لهم ملئت أطراف الحقائق وبلورتها فى نتائج ذات قيمة كبرى يضاف إلى ذلك قضية أخرى وهى أنه بتأمل أعمال الفنانين الذين تمصروا فى فترة ما قبل المدرسة وأقاموا بالقاهرة وبالإسكندرية وتتوافر نماذج رائعة من أعمالهم فى مجموعة متحف كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ، ومتحف الفنون الجميلة بالمدينة ذاتها ، فضلا عن مجموعات خاصة قيمة جدا ، يتضح أن الفنانين الأرمن واليونانيين بصفة خاصة قد رسموا البيئة والمجتمع المصرى بقدر وافر من الصدق والحيوية وأن فى تلك الأعمال والموضوعات واللامح الإسلوبية لعدد من فناني الرواد مثل محمود سعيد ومحمد ناجى، ويوسف كامل ومن ثم فإن دراسة تلك الأعمال من شأنها أن تلقى أضواء مهمة على قراءة جيل الرواد من الناحية الإسلوبية والتعبيرية وموضوعات التصوير المقربة إليهم .

جيل الرواد

الرعيل الأول

- أحمد صبرى 1889 . 1955
- أحمد لطفي 1896 - 1966
- انطون حجار 1891 - 1962
- خبيب جورجى 1892 . 1965
- جورج صباغ 1887 . 1951
- راغب عياد 1892 . 1982
- شعبان زكي 1899 - 1968
- علي الاهواني 1892 - 1954
- محمد حسن 1892 . 1961
- محمد تاجى 1888 . 1956
- محمود سعيد 1897 . 1964
- محمود مختار 1891 . 1924
- يوسف كامل 1891 . 1971

أحمد صبرى 1889-1955

ولد أحمد صبرى فى 19 إبريل 1889 فى حى المغربلين بالدرب الأحمر وعاش حياة صعبة تنقل فيها من بيت إلى آخر بعد أن تيتيم وهو طفل صغير والتحق عام 1911 بمدرسة الفنون الجميلة وسافر إلى باريس عام 1919 والتحق باكاديمية « شومبييى » ثم باكاديمية « جوليان » وعندما عاد إلى مصر عمل رساماً بقسم الحشرات بوزارة الزراعة ثم رساماً بوزارة الأشغال العمومية التى أوقدته فى بعثة إلى باريس حيث عرض لوحة الراهبة فى صالة القصر الكبير عام 1929 وحصل على جائزة الشرف من جمعية الفنون الفرنسية، وعند عودته إلى القاهرة عام 1929 عمل مدرساً بمدرسة الفنون الجميلة العليا حتى عام 1951 وتداغت قدراته البصرية بشكل مطرد إلى أن فقد بصره وتوفى عام 1955 وكان أستاذاً ملهماً، شديد الغيرة والعصبية، له فضل كبير على أجيال من اعظم المصورين المصريين .

أحمد صبرى رائد عظيم لفن التصوير المصرى فى مجالات متعددة، فى التصوير الزيتى وفى الرسم بالباستيل بحساسية مذهشة، وفى فن الصورة الشخصية، التى وصل فيه إلى ذروة لم يضاهيه فيها أحد من بعده، من حيث التمكن والقدرة على النفاذ إلى أغوار الشخصية التى يصورها والتعبير عن أعماقها النفسية وحالتها المزاجية، فهذه حاملة وهذا ساهم وتلك مستغرقة، ومن أروع صورة الشخصية ما صور فيها الكاتب توفيق الحكيم شارداً فى تركيزه فى كتاب، ولوحة صور فيها الفنان حسين بيكار فى شبابه يعزف على العود ولوحتان للعقاد ولعبد الرحمن صدقى، إلى جانب اللوحات العديدة التى رسمها لزوجته الفرنسية الأولى ثم الثانية، وزوجته المصرية - الثالثة - وفى بعض تلك اللوحات كلوحة ذات العقد، ولوحة توفيق الحكيم كان يرسم بسرعة كالسودة التحضيرية لتفريغ شحنته الإبداعية فى انطباع أولى بالغ الصدق، كما صور الفنان أحمد صبرى موضوع العارى الجليل البعيد عن الشهوانية، والطبيعة الصامتة والمنظر الطبيعى، وإلى جانب براعته فى ترويض إمكانات ألوان الباستيل، صور بالألوان الزيت وبالألوان المائية بكفاءة نادرة، وكانت لمساته اللونية تنبض بالحيوية والحساسية والجسارة .

يقول حسين بيكار عن صبرى : « كان منطقه أثناء العمل منطقاً ترسيبياً » « تراكميا فهو يضع اللمسة بجوار أو فوق اللمسة، يسقطها صريحة بملء فرشاته دون أن يفقدها نبضها، أو يرهفها بالفرك والدعك والمزج فتتجاوز اللمسات مثل قطع الفسيفساء فوق سطح اللوحة، ويتراكم بعضها فوق بعض تراكم الذرات فى قاع الحوض، وتتحد فى النهاية وتمتزج لتصنع السطح الخارجى الظاهر للعيان. ومن اليسير أن نلمس أن هذه التزعة التلوينية عند صبرى ترجع إلى ولعه بالرسم بأصابع الباستيل وبالألوان المائية (الأكواريل) التى يتطلب كل منهما هذا السلوك التلوينى المتجاور والمتراكم.

ومن اللافت للنظر أن شخصية الفنان المتمردة اجتماعياً، أو مدة عمله كرسام علمى بوزارة الزراعة ثم الاشغال، لم يؤثر على حيوية لمساته اللونية وعمق نظرته الحاملة الأليفة لموضوعاته التصويرية.

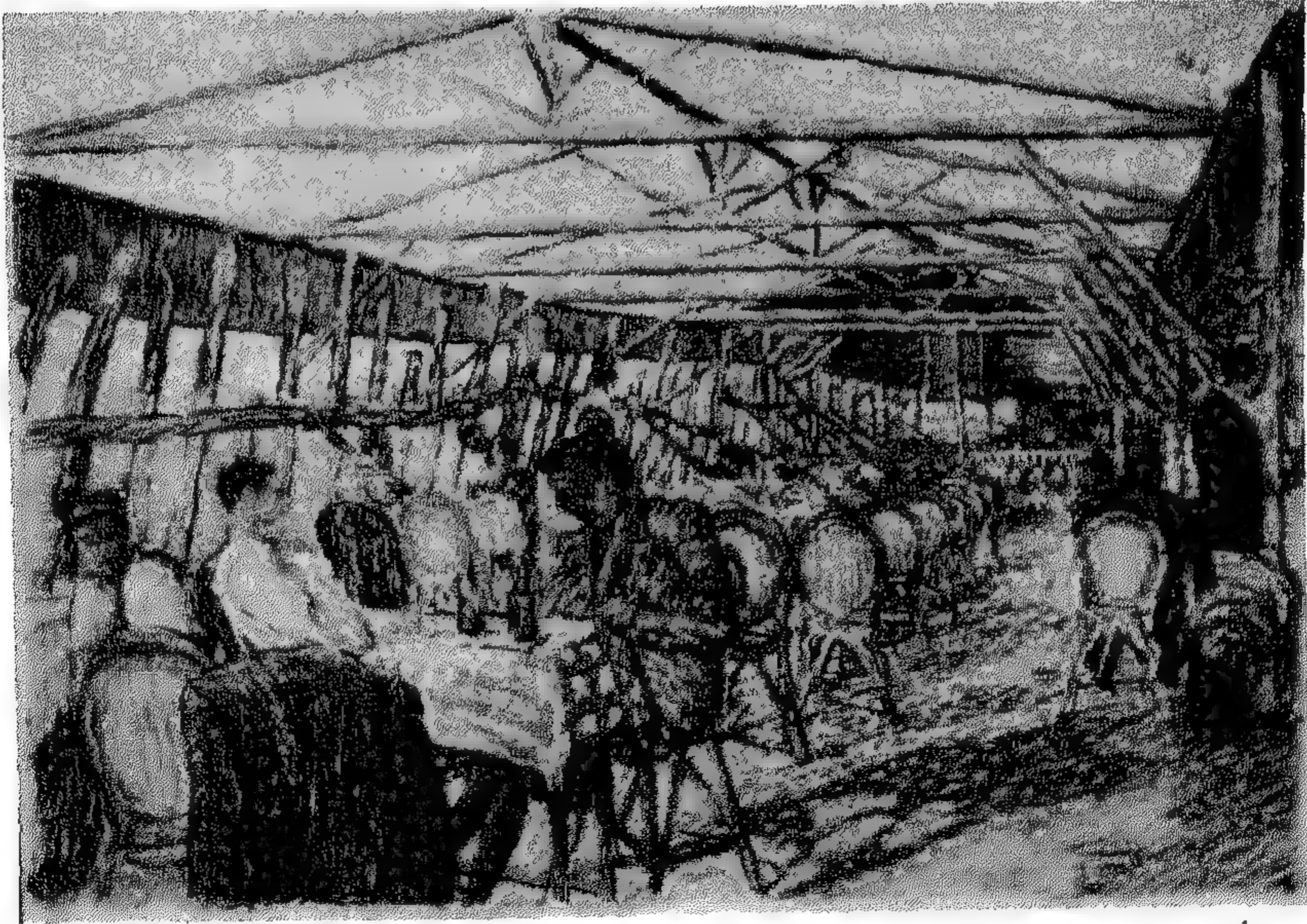

أحمد صبري - عازف العود - ١٩٣٤
Ahmed Sabri - The lute player - 1934 .

أحمد لطفي 1896 - 1966

تخرج في مدرسة الفنون الجميلة في عام 1917 وكان الأول علي دفعته وتعرف علي عالم المسرح، فأعد المناظر المسرحية لأوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش وعند تخرجه دعاه يوسف كامل للتدريس بعده في مدرسة الألهامية، ثم سافر في بعثته إلي إنجلترا من مصلحة المساحة عام 1925 لدراسة تكنولوجيا الألوان . كثيرون لا يعرفون هذا الفنان الذي يضم متحف الفن المصري الحديث أربعة من لوحاته تعكس قدرته كمصور تتمكن لديه جسارة اللعب بالألوان، يستخدم ألوان الباستيل الطباشيرية بحيوية تلوينية مذهشة حيث تتراكم الخطوط الملونة وتتلاوي في اتجاهات الفورم بجرأة علي وجوه الشخص و أجسامها، كما أن لديه قدره رائعة علي توحيد العمل بالرغم من تعدد العناصر واحتفالها بالبهاء اللوني والزركشة المفرطة في الأشكال والألوان . بينها دب أبيض ضخم وضعت علي مفارش متراكمة سخية الزخارف واللمعان في الازدحام يضع مرآة تعكس كل من في اللوحة . وفي لوحة الكرنفال - مشهد فرنسي رجل في البدلة الفراك وجميلات ارستقراطيات في ملابس السوارية وأقنعة كرنفالية، الصخب في اللوني المفرط واللمسات التأثيرية المكيئة تضع المشاهد أمام حالة شعورية خاصة إزاء هذا العالم المنفتح بضجوره الحسي وعموضه السحري. ولي لوحة أخرى تصور كافيتريا أقرب إلي تراس فندق سميراميس القديم أو برجولة فرنسية وتحتها طاولات ذات مفارش موزعة وبعض الزبائن جالسين.

أما اللوحة الرابعة فهي لوحة زيتية صغيرة والتي تصور نفس الموضوع من زاوية أخرى فهي من نوع الحوشية في ثسات الفراجين العريضة بعجائن لوتية سميكة وألوان صريحة إزاء زهور وأكواب علي منضدة في شرفة علي البحر وخارج الشرفة شخوص مزدحمة متناهية زاهية الألوان ومن خلفهم مشهد الشاطئ.

أحمد لطفي - في الحديقة
Ahmed Lotfi - In the Garden .

أنطوان حجار- بورتريه لسعيد الصدر- ١٩٣٩
Antoin Haggar - Portrait of Said El-Sadr - 1939 .

أنطوان حجار 1891 1962

تخرج أنطوان حجار مع دفعة جيل الرواد من مدرسة الفنون الجميلة وأصبح نحاساً قديداً، غير أنه لم يحظي بما حظي زملائه من فرص الشهرة والاعتبار، ولم يرسل أو يسافر إلى أوروبا لاستكمال دراساته والاحتكاك بمجريات الفن هناك الأمر الذي حرك في زملائه من جيل الرواد دوافع وطموحات لم يحظي هو بها .

وهو نحاس تخلص في البورتريه علي الرخام خاصة، وقد انشأ لنفسه مرسماً بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة بالقرب من مقابر الروم الأورثوذكسي، حيث كان يكلف بعمل تماثيل ومنحوتات بارزة لهذه المقابر من الرخام .

بالإضافة إلى ذلك إبداع أنطوان حجار عدد من البورتريهات النحتية الرائعة في تناسبها وقوة تعبيرها لسعد زغول كما كلف حجاز بعمل تماثيل عديدة لمتحف الزراعي بالدقي - القاهرة .

وديوراما بعنوان الحياة الصناعية في مصر القديمة بمتحف الحضارة بالقاهرة .

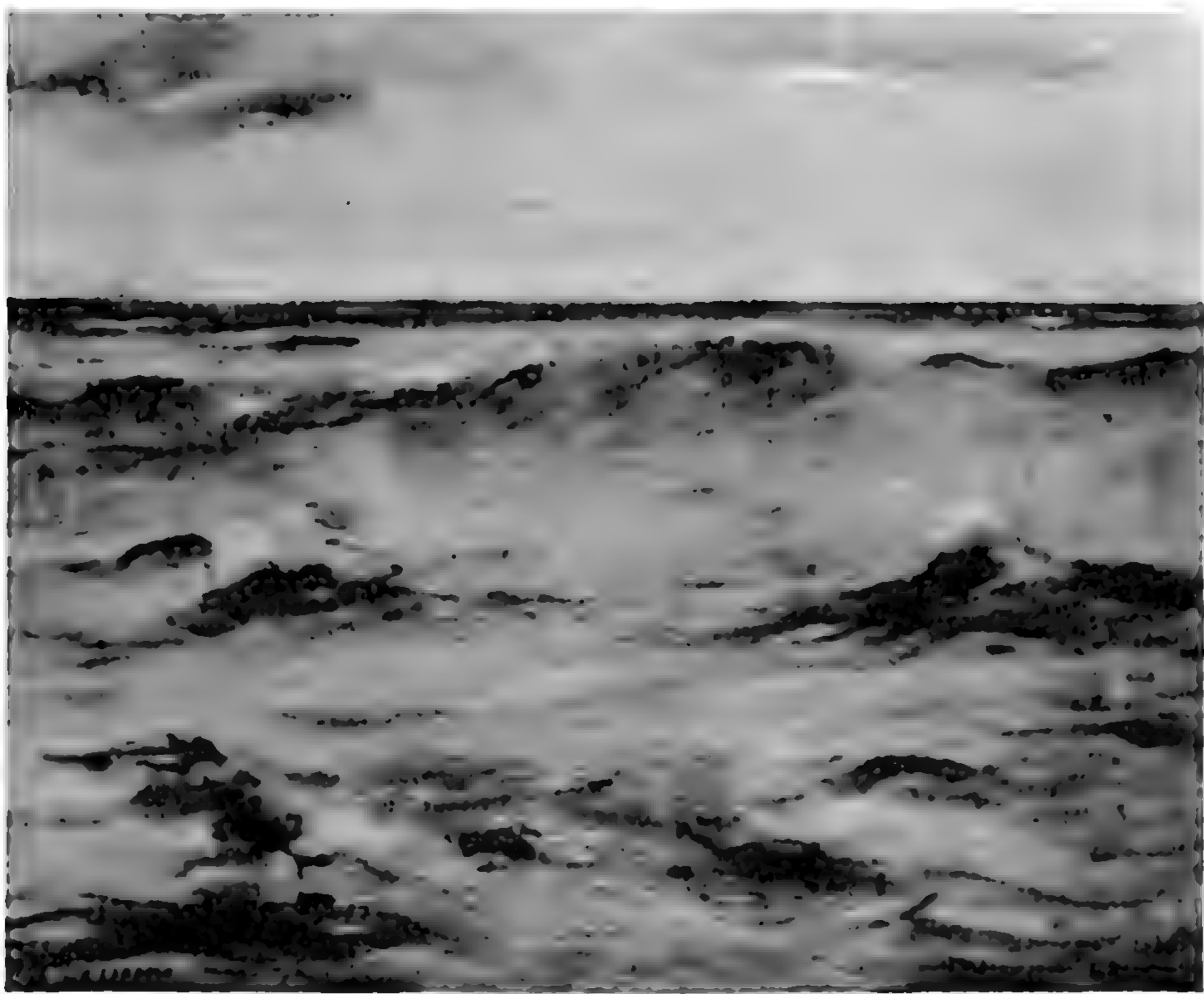
حبيب جورجى 1892-1964

رائد فريد من نوعه فى مجال الفن والتربية الفنية والثقافة الفنية ، تبنى عدد من الفنانين التلقائيين وأسس معهم مدرسة مهمة للفن التلقائى فى مجالى النحت والنسيج ، وأسس جماعة الدعاية الفنية التى اتف حولها فيها فنانين شبان أصبحوا فيما بعد من علامات الفن المصرى الحديث من بينهم حامد سعيد ، رمسيس يونان ، حسين بيكار ، صلاح طاهر وآخرين . كما كان صاحب توجه أساسى فى تحقيق الهوية المصرية فى الفن الحديث والإلتحام بقيم وجماليات الفن المصرى القديم والفن القبطى والفن الإسلامى والفن الشعبى ومن خلال الدعوة لتأمل الطبيعة المصرية والتعبير عنها

تخرج فى مدرسة المعلمين ثم بعث الى انجلترا عام 1920 لدراسة طرق تدريس التربية الفنية والرسم بالألوان المائية، أحد الرواد الأوائل للتربية الفنية ومؤلف أول كتاب بالعربية فيها عام 1936 وكان معلما لخريجى كليتى الفنون الجميلة والتطبيقية لأعدادهم كمعلمين بالحصول على الشهادة الأهلية ومؤسس جماعة الدعاية الفنية عام 1928 التى يغلب على أعضائها الاهتمام بالبحث فى الهوية المصرية فى الفن والتصوير بالألوان المائية، ومدرسة النحت التلقائى ومدرسة النسيج المرسم التلقائى التى واصل مسيرتها صهره المهندس رمسيس ويصا واصف بالحرانية ومثل مصر فى مؤتمرات التربية الفنية التى كانت تعقد فى باريس اعتبارا من عام 1936 وأصبحت تجاربه التربوية موضع استعارة لكبار المؤلفين العالميين ومن بينهم «ولهم فيولا» فى كتابه «فن الطفل» - وأثناء البعثة الدراسية بإنجلترا تخصص حبيب جورجى فى الرسم بالألوان المائية¹ (1)

كان حبيب جورجى مهتما بالتراث المصرى وجمالياته وتبنى ذلك من خلال الدعوة لرسم الطبيعة المصرية ثم تأسيس مدرسة الفن الشعبى التى تبنى فيها عدداً من الفنانين التلقائيين من بينهم سيدة مسالك، سميرة حسنى - يحيى أبو سريع، وبدور جرجس الذين تفتقت ملكاتهم فى النحت ذى الطابع البيئى فى الفترة من 1938 إلى 1951 وقد بنى مدرسته تلك على معطيات عالم النفس السويسرى «كارل يونج»، المتعلقة باللاشعور الجمعى، حيث افترض حبيب جورجى أن العبقرية المصرية التى أبدعت التراث الفرعونى والقبطى والإسلامى فى الفن، مازالت كامنة فى وجدان المصريين المحدثين لأنهم يتفاعلون مع نفس البيئة والمناخ والمجتمع والعوامل الوراثية، فإن وفر لنظر من الأطفال الذين لم يتعرضوا لأنماط التعليم الغربى فرصة التعبير عن أنفسهم بالطبقات للنحت أو بالخياوط للنسيج فإن العبقرية الكامنة سوف تتجلى وقد نجحت تجربته تلك ووجدت اعترافا وأعجابا مصريا ودوليا حيث أشاد بها كبار النقاد والمنظرون فى العالم. أما عن فنه فقد كان رساما قديرا للألوان المائية صور المناظر الطبيعية الخلوية المصرية، وصور مشاهد للأديرة المسيحية المقامة فى قلب الصحراء بصورة نقائية تؤكد حالة الوقار والزهد الصوفى ، بما يجعله أفضل من رسم بالألوان المائية فى الفن المصرى الحديث.

(١) كان مفهوم حبيب جورجى للفن الشعبى فى هذه المدرسة يرتبط بمفهوم الفن التلقائى للطوائف الشعبية التى لم تتعرض للتعاليم الأكاديمية الغربية فى الفن ، وليس للفن الشعبى الذى يتوارثه طوائف الحرفيين جيلا عن جيل . انظر سرية صدقى فى رسالة الماجستير التى أعدها عن جوانب الريادة لحبيب جورجى عام ١٩٧٣ - كلية التربية الفنية

حبیب جورجی - البشنین - ۱۹۳۰
Habib Gheorghe - Al Bashnin - 1930 .

جورج صباغ 1887 - 1951

ولد جورج صباغ بالإسكندرية ووجهته أسرته الثرية لدراسة الحقوق مثله مثل محمد ناجى ومحمود سعيد وأحمد راسم ، حيث كانت تلك مهنة العظماء فى تلك الفترة فى مصر .

ومثلهم أحب الرسم الذى ملك عليه كيانه ، وسافر إلى فرنسا وعمره تسعة عشر عاما فى سنة 1905 ليستكمل دراسة القانون ، ولكنه تمرد على الأسرة وسلم نفسه لهوايته التى زاد إلحاحها عليه بصورة قاهرة فظل يرسم يوميا بصورة محمومة لمدة عشرين عاما حيث سحرته تجربة «كلود مونيه» رائد الانطباعية عندما صور واجهة كاتدرائية الرون فى ساعات مختلفة من النهار والمساء ليكتشف سلوك الضوء واللون على سطوح الكاتدرائية مع تقلب الوقت . فأخذ صباغ يصور منظر ما فى ساعات مختلفة من النهار والليل ، مناظر تصور الشواطئ الفرنسية والفلاحين وصائدى الأسماك والفقراء وجذبتهم مشاهد أمواج البحر العاصفة والسموات المكفهرة بالترعود والبروق فى مشاهد درامية ، وحركة السحب فى تجمعاتها العجيبة ، وفى لوحة البحر المعروضة بمتحف الفن الحديث بالقاهرة تتضح قدرة الفنان التأملية لعناصر الطبيعة واستخدامه للراقات اللونية الشفافة مع لمسات سميكة التركيز تزر مناطق كما صور الطبيعة الصامتة ، والبورترية النسائي ، كما تألق فى رسم الموديل العادى فى تكوينات رمزية مبتكرة كان يصور جسدا عاريا بالغ الرقة فى قاع اللوحة التى يشغل باقى مساحتها غيوم ورعود وبرؤوق مروعة ، كان فى ذلك يستلهم موسيقى «فانجر» وتضجرها بالطاقة الغامرة وتداخل الصوت البلورى لغنى الأوبرا .

وفى عام 1922 يعرض جورج صباغ أعماله فى صالون المستقبلين بباريس حيث يلقت أنظار الكاتب «شمبرجر» Schneeberger ، فيكتب دراسة تحليلية عن أعماله مصحوبة بعدد كبير من الصور ، وينشرها فى باريس .

فى أواخر العشرينيات قرر صباغ أن يستقر فى مصر فى فصل الشتاء سنويا فاتخذ لنفسه مرسما بميدان التحرير فى الدور التاسع من عمارة شاهقة تطل على المقطم وقلعة صلاح الدين وأخذ يصور تلك المشاهد عدة مرات ليختبر تأثير الضوء عليها .

وبالرغم من تمرد صباغ على شروط والده ، الذى قرر قطع الدعم المالى له ، وإضطراره العمل فى معرض سيارات فى فرنسا ، فإنه إتخذ من الفن طريقا ، وتزوج فنانة لها معارفها فى عالم المتاحف والفن فى باريس ، وحقق نجاحا كبيرا فى تلك الأوساط نتيجة لتفانيه وحساسيته ولروح الشرق الكامنة فى تعبيره الفنى والتى ميزته عن أقرانه الفرنسيين بخصوصية ذات مذاق خاص .

جورج صباغ - امواج
George Sabbagh - Waves.

راغب عياد 1892-1982

ولد بالقاهرة في 10 مارس 1892 والتحق بالدفعة الأولى بمدرسة الفنون الجميلة ثم درس الفن في روما، وقام بتدريس الفن في مصر وعين مديراً لمتحف الحديث عام 1950 وكان في مشواره الفني رائداً للفن المصري المعاصر وأحد أهم صناع الهوية المصرية في هذا الفن.

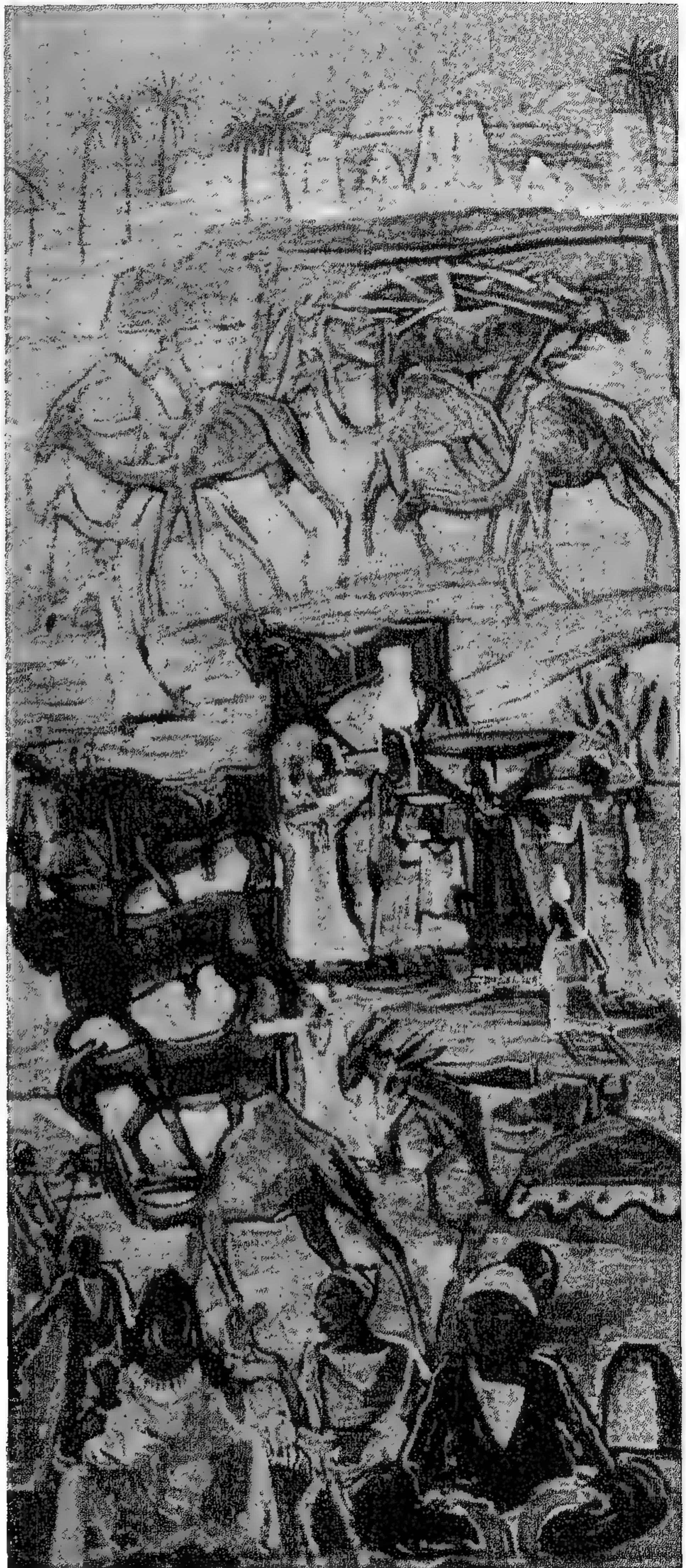
اللوحة المعروضة في القاعة الكبرى بمدخل المتحف، عبارة عن رسم بالألوان المائية والأقلام على الورق تمثل إحدى تأملات الفنان العديدة عن الحياة في الريف والأحياء الشعبية، حيث الناس والحيوانات والطيور يتعايشون في مناظر الطبيعة وعماثرها - المساجد والأديرة وأبراج الحمام وبيوت الطمي، وقد عرضت هذه اللوحة لأنها رسمت عام 1975 في هذا الطابق كرمز لتواصل النشاط الإبداعي لراغب عياد منذ تخرجه في مدرسة الفنون في بدايات القرن حتى يوم وفاته عام 1983.

كان راغب عياد من طلائع الفنانين الذين تمردوا على ما تلقوه من تأثيرات أكاديمية فخرج على الإطار التقليدي للإدراك العام للفن حيث سيطرة الواقعية والتأثيرية في بحثه عن ملامح هوية مصرية في فن التصوير بلور رؤيته الخاصة في تصوير أسواق الجاموس والجمال والماعز والباعة الجائلين ورواد المقاهي الشعبية وصور رقصة الدلوكة باستخدام جري للخطوط والألوان وبالتعبير الفوري عن الحركة.

حيث قام بتسجيل ملاحظاته السريعة لحركات الفلاحين وحشودهم داخل عالمهم الخصوصي في الموائد والأسواق والمقاهي والأفراح وتجمعات الأجران، وفي الحقول وعلى شواطئ الترع وحلقات الزار والمحمل، في عالم يجمع بين السخرية والشاعرية .

وفي الخمسينيات طور أسلوبه في صياغة العناصر على النسق الضروني حيث الأوضاع الجانبية للرؤوس والسيقان الأمامية للصدر، وحيث تجميع العناصر بصورة تصفيقية بعيدة عن تمثيل البعد الثالث الإيهامي، وتوصل من خلال بحثه هذا إلى الاعتماد على خطوط أرض متتابعة لوضع مجموعات العناصر في مصفوفات رأسية - «كوثائق وصفية يراها المتأمل من أعلى إلى أسفل والعكس بدلاً من اليسار إلى اليمين من خلال طبقات يقوم عليها تقسيم المساحة رأسياً مع تجنب نقاط الارتكاز واللقاء بؤر التلاشي» كما يقول أحمد فؤاد سليم الذي يرى في إبداعات عياد مصدراً ملهماً للأجيال اللاحقة آثاره دامغة .

وكان لدراسة عياد الزخرفة والديكور المسرحي إلى جانب التصوير من ناحية، وعمله في التعليم الصناعي لمدة سبع سنوات الأثر في تصوير الأديرة المصرية النائية في صحراء وادي النطرون من زوايا منظوريه مختلفة تحيطها أكمام التخيل وداخلها صور الرهبان في طقوسهم ومعاشرهم . وبينما تميزت تعبيراته عن الطبقات الشعبية بالصخب والحيوية. اتسمت لوحات الأديرة بالنقائية والهدوء بكلية الفنون التطبيقية، وتنفيذه لوحات زخرفية جدارية فرعونية الطابع وبعضها من الحديد المطروق عام 1935 فضلاً عن لوحات عديدة للأديرة والكنائس في أنحاء مختلفة من مصر تأثيرها على نزوع راغب عياد نحو التصفيق والتسطيح في أعماله التصويرية.

راغب عياد - العمل في الحقل - ١٩٥٨
Ragheb Ayad - Working in the fields - 1958.

شعبان زكي 1899 - 1968

ثم يحظى شعبان زكي بشهرة أقران من الرواد لنفس الأسباب التي عاني منها انطون حجان، بيد أن فنان قدير حقاً وذلك لعمله في وظيفة بقسم الرسم بمصلحة السكك الحديدية، وهو مصور متمكن وصاحب حساسية في رسم المنظر الطبيعي في أسوان في تصور بانورامي لطوبوغرافية المدينة - النهر يلتف والجذر والجبال والمباني - التحيل والمراكب الشراعية الصغيرة تترجم اتساع المشهد .

ألوان أرضية صخور ورمال أسود مخضبة بتراب الحديد بلونه الطوبي والبيوت البيضاء تمثل بؤر الارتكاز في التكوين وقد رسم مشاهد متعددة من أسوان .

وللفنان شعبان زكي بمجموعة أخرى من الأعمال باللغة التميزية فن البورتريه والتكوينات الموضوعية والرمزية عن الكشافة ورافع العلم ومصطفى كامل، تقسم هذه الأعمال بالحسي الجرافيكي من حيث الميل إلى السطوح النسبي واستخدام الألوان القوية وكأنها تصميمات راقية للصالات عن قضايا وطنية ، وهو في هذا الاتجاه يعكس رياده خاصة إذ تبعه فيما بعد محمد ناجي في بعض التكوينات الزخرفية الايقاعية.

شعبان زكي - أسوان - ١٩٤٨
Shaaban Zaki - Aswan - 1948 .

علي الأهواني 1892 - 1954

تخرج في مدرسة الفنون الجميلة عام 1911 مع زملائه مختار ومحمد حسن وراغب عياد ويوسف كامل، وعرض أعماله في أول معرض تقيمه مدرسة الفنون الجميلة علي نفقتها لأول دفعة تخرجت منها - وقد أقيم هذا المعرض بنادي الاوتوموبيل عام 1911 بنجاح كبير وعمل مدرسا للرسم لفترة وجيزة وسافر إلى إيطاليا عام 1912 ثم عاد إلى مصر بعد إعلان الحرب، وفي عام 1912 عاود الذهاب إلى روما وظل فيها أربعة سنوات لاستكمال دراسته علي نفقته الخاصة مع زميلين آخرين هما محمد ذو الفقار الغزاوي، وصبري يسي ثم عمل رساما بقسم الحشرات بالمتحف الزراعي مع أحمد صبري علي 1933 .

وتتميز أعمال علي الأهواني بتطبيق مبادئ التأثيرية في ضربات الفرشاة وتعدد أطياف اللون الواحد واستخدام الشرائط القصيرة والنقاط المتجاورة في تطبيق الألوان علي سطح اللوحة. أما موضوعاته الفنية فهي ذات جذور استشرافية، يصور فيها أحياء القاهرة الفاطمية بمشربياتها وسلالمها الضيقة وحوائطها والمظلات التي تغطي أجزاء من الشوارع الضيقة، والباعة والمارة وعربات الكارو والدواب تسعي جيئة وذهاب تغلفهم ظلا غامضة توحد بين العناصر العديدة في تكوين المنظر.

وفي لوحة أخرى له معروضة بالمتحف مشهد لمنظر داخلي من دار مملوكية عولجت بنفس المنهج في الرسم والتلوين .

علي الأهواني - منظر بشبرا - ١٩٢٢

All al-Ahwani - View in Shubra district - 1922

محمد حسن 1892-1961

ولد محمد حسن في مايو 1892 والتحق بالدفعة الأولى لمدرسة الفنون الجميلة وقد دعى للتدريس بمدرسة الفنون والصنائع. ثم بعث إلى لندن في الفترة من 1917 إلى 1919 ليدرس التصميم والصياغة والمعادن والسباكة الفنية ويعود لينشئ ويدرس الرسم الصناعي والزخرفة في مدرسة الصناعات الزخرفية بالجمراوى - القاهرة - ثم يبعث إلى روما من 1925 إلى 1929 لدراسة التصوير والنحت بصحبة راغب عياد ويوسف كامل، منذ عودته إلى القاهرة، شغل محمد حسن مناصب إدارية قيادية وأكاديمية عديدة منذ أصبح أول ناظر مصري لمدرسة الفنون التطبيقية عام 1933 حتى 1937، ومراقباً للفنون الجميلة، ومشرفاً على الأوبرا والفرقة القومية للتمثيل ومديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما ثم مديراً لمتحف الفن الحديث بالإسكندرية

ابتلعت المناصب الإدارية والأكاديمية العديدة جانباً كبيراً من طاقة محمد حسن الإبداعية إذ كانت مناصب تأسيسية تحتاج إلى جهود مكثفة ومتواصلة، ولكن وبالرغم من ذلك فإن إعداده الدراسي وتدريبه العملي في مدرسة الصناعات الزخرفية حيث قضى ثمانى سنوات يصمم وينفذ أعمال صياغة وبناء دقيقة فضلاً عن الرسوم الصناعية للعديد من المشغولات التطبيقية من ناحية، واتخاذ مرسماً في روما أثناء فترة دراسته هناك حيث صور عدداً وفيراً من اللوحات، تمثل شخصيات مصرية كبيرة وأخرى أجنبية، كما عكف في نفس الفترة على نسخ لوحات «لتييتيان ورافائيل ومبرانت» من المتاحف الإيطالية على سبيل الدراسة، صورها ببراعة واقتدار، يدل على ذلك اللوحتان الرائعتان المعروضتان بالمتحف، لوحة (الحب الطاهر) ولوحة الحب الدنس، هذا إلى جانب تصوير لوحات عن الصيادين ولوحات تاريخية حول موضوع كليوباترا.

كل ذلك التدريب على مهارات الرسم والنحت والزخرفة والصياغة، انعكس على أعمال محمد حسن الفنية حيث عنى فيها بالسيطرة الكبيرة على التقنية في الرسم والتلوين وشفافية الألوان الزيتية ونصاعتها والبراعة المذهلة في رسوخ اللمسات وإحكام التكوين على النهج الأكاديمي، وان نظرت إلى لوحة شخصية صغيرة بالمتحف تمثل فتاة تجدد حدقة العين وكأن بها ماء رطب، لمعان مدهش، وحببات القرط المصنوع من اللؤلؤ يتجسد بواقعية محكمة، تعكس خبرته كصانع فذير ورسام متمكن، وأثناء إشرافه على دار الأوبرا والفريق القومي للتمثيل صور مجموعة من نجوم الفن، نجيب الريحاني، زكي طليمات، ثيلى فوزى، وسليمان نجيب الذي أعاد له نحتاً بارزاً.

لمع محمد حسن أيضاً في الرسم والنحت الهزلى ومن أبرز أعماله في هذا المجال.

تمثال الفرسان الثلاثة الكاريكاتيرى الذى يضم صورة لرئيس مجلس الوزراء على ماهر ورئيس مجلس النواب الدكتور أحمد ماهر ورئيس مجلس الشيوخ محمد محمود خليل - صاحب المزاج الفنى والمجموعة الفنية الأوروبية النادرة وأحد أبرز رعاة الفنون الجميلة في مصر آنذاك، وهو معروض بالمتحف، وقد صمد الفنان إلى نحت منظر الميدان المعلق في رقبة «أحمد ماهر» هاوى سباق الخيل وعصاه التي لا تفارقه، والطربوش الطويل على رأس «على ماهر» مع نظرتة التي لا تبوح بمعنى، والمنظار الساقط على أنف «محمد محمود خليل»، وفي جيبيه تمثال لفينوس تعبيراً عن صلته بالفنون الجميلة.

وفي ساحة الأوبرا أمام المتحف عمالان من النحت نفذهما محمد حسن عن رسامين تاريخيين صمما في الأصل بغرض تنفيذهما نحتياً.

محمد حسن - ذات المروحة - ١٩٢٨
Mohammed Hassan - Body with a fan - 1928 9

محمد ناجى 1888-1956

درس القانون فى فرنسا ثم علم نفسه الفن فى أبان إقامته فى فلورنسا أربع سنوات وجيفرنى بفرنسا بجوار رائد التأثيرية كلودمونية عام 1918 وعمل فى السلك الدبلوماسى عام 1925 حيث عمل فى باريس وريودى جانيرو، ثم سافر إلى الحبشة عام 1931 وأقام لفترات متقطعة فى اليونان وقبرص وكان أول مدير مصرى لمدرسة الفنون الجميلة ومديراً لمتحف الفن الحديث عام 1939 ولأكاديمية الفنون المصرية بروما وأسس أتيلية الإسكندرية ثم القاهرة وتوفى عام 1956 فى مرسه بمنطقة الأهرام الذى تحول إلى متحف يضم العديد من أصالة الفنية.

كانت مصر فى عيون ناجى معشوقة رومانسية من جراء ترحاله المتواتر بعيد عنها وكان معبئاً برسالة الفن ورفع شأنه يطمح فى بناء صرح الفن القومى وامتلك ريادة اكتشاف الدروب الصعبة كما يقول عز الدين نجيب، ذلك انه قد نشط فى الدعاية للتراث المصرى بأبعاده الكلاسيكية والشعبية والفطرية، وتبنى الفنانين الهواة والشبان وأنشأ أتيلية الإسكندرية والرسم ثم أتيلية القاهرة، وأدار متحف الفن الحديث ومدرسة الفنون الجميلة والأكاديمية المصرية بروما وساهم فى الإفراج عن حسين يوسف أمين وعبد الهادى الجزار حين تم اعتقالهما إثر عرض لوحات أثارت السلطات آنذاك.

وفى فنه صور الريف ببرائته وحيويته، وصور لوحات جداريه كانت بمثابة بحث برنامجى فى قوانين بناء التكوين من ناحية وتعبيراً عن الأسطورة البطولية والرموز الوطنية من ناحية أخرى وصور لوحات وتصميمات ذات طابع زخرفى إيقاعى وصور مشاهد وشخصيات إبان ترحاله شمال وجنوب مصر فى اليونان وقبرص وفى الحبشة، هام عشقاً بمقابر الأشراف والقرنه وسجل حوليات قريته بأبى حمص حيث مشاهد الزراعة والصيد والحيوانات الداجنة كالجاموس وجنى القطن والبلح، والخبيز وإطعام الطيور والصيد والتخطيط والمراكبية فى النيل. كما عايش المناخ الثقافى النابض تحت وطأ الأحداث الجسام فى الإسكندرية حيث رسم وحاضر وكافح وكتب فى سبيل قضية الفن المصرى والهوية والطموح

محمد ناجي - النيل بجوار كوبري الجلاء - ١٩٤١
Mohammed Naghi - The Nile by Al-Galaa Bridge - 1941

ولد في 8 إبريل 1897 ودرس الفن في مراسم الإسكندرية وأكاديميات الفنون الحرة بالخارج، ومن خلال بحثه المتعمق بالأثار والمتاحف والبيئة المصرية، وقراءاته الواسعة في الفلسفة والأدب والفن، وهو من جيل الرواد الأوائل للفن المصري الذين حققوا شخصية متفردة في الفن المصري الحديث.

وكان محمود سعيد قد أراد أن يجمع كل أبطال لوحاته مثل: بنات بحرى- وبائع العرقسوس، وراكب الحمار مع ابنه، وحاملة الجرة، وحاملة القل تنظر من الشباك، والمقرئ مستنداً إلى جدار، وبائع البرتقال، وسيدة تشتري منه، والجالس على سور الكورنيش، وأم وأبناها في حوار حميم، والتي تطل من التراسينة الخشبية، والمراكبية في مراكبهم الشراعية، والملاح الممارية لبيوت رشيد، والنهر بشاطئيه وهضبة المقطم تعلوها قلعة صلاح الدين، ومسجد محمد على، وقد صور كل ذلك فيما يشبه الكولاج التلصيقى المحكم، وراعى مسألة تكبير العناصر الأمامية حتى تخرج من الإطار وتصغير تدريجى للعناصر كلما وقفت على خط أرض أبعد من الضلع السفلى لإطار اللوحة، ولكن الخاصية التلصيقية تظهر في محاولته ضغط كل محتويات اللوحة بخطوط الأرض التي تزيد عن الثلاثة عشر في حيز ضيق، ليتأكد إحساس أن الأحداث كلها ملصقة، أو مرصوفة داخل فترينة زجاجية، وليس في هواء طلق حقيقى لتبدو وكأنها مصورة بعدسة لها بُعد بؤرى واسع (Wide angle) ويتضح ذلك من زاوية الميل لبائع العرقسوس من ناحية وراكب الحمار من ناحية أخرى في أمامية اللوحة . ويلعب الكلب الصغير دوراً أكبر من حجمه بكثير بأن يتجه إلى عكس اتجاه باقى العناصر إلى خلف اللوحة على مسار الشعاع الضوئى وفى اتجاهه، كما تلعب الحمامة المرسومة أسفل اللوحة دوراً في توجيه مسار العين لترتد إلى داخل الإطار. وكذلك القط الرابض خلف الكتف الأيمن لبائع العرقسوس . وهناك محاولة أخرى من الفنان لبعث تميمة إخناتونية في شكل رأس راكب الحمار وكأنه تحية للشمس البرونزية التي تلهم محمود سعيد، ويحكم اللوحة إحساس من نوع أرابيسكى من حيث تعدد وتشتت العناصر المنثورة على مساحة اللوحة مما يخفف من عناصر البطولة المركزية، فتصبح العناصر شبكة متداخلة في النسيج العام للتكوين. صور الفنان كل ذلك في لوحة المدينة - - 1937 200 348 سم زيت على توال تعد هذه اللوحة الهامة أبرز أعمال الفنان وتميمة المتحف ورمزه الخالد، وهى معروضة في الدور الأرضى في مكان بالغ الخصوصية . تطل منه على المتحف وتُرى من زوايا رؤية عديدة من كل الطوابق .

ولفنان لوحات أخرى مثل « الهجرة » « والدعوة إلى السفى » « الصيد والمدينة » تمثل جميعها نوعية واحدة من أسلوب الصياغة الكولاجى التجميعى، فالعناصر ذاتها أو ما شابه تسعى وتتخذ أدواراً في لوحات مختلفة، وقد تجد رياضة ذهنية تأملية في تتبع أحد أبطال لوحة المدينة، أو لوحة الأسرة، أو الصيد العجيب، وتتبعه في أوضاع مختلفة في لوحات أخرى كما رأينا في حاملة القل، في هذه اللوحة في التكوين تلعب دوراً ثانوياً، الكبيرة بينما تلعب دور البطولة في اللوحة التي رسمها بهذا الاسم (حاملة القل التي رسمها) في عام 1936 بنفس الوضع والتفاصيل أو تكاد، أى عام واحد قبل رسم اللوحة الكبيرة 1937، وانظر إلى الرجل في لوحة العائلة، ستجده جالساً على الكورنيش يتأمل البحر في لوحة القط الأبيض 1937 مرتدياً الوشاح ذاته عارى الجسد.

وفى مقابل هذه المجموعة السكونية من اللوحات الترصيفية، نجد لدى محمود سعيد مجموعة أخرى تفيض بالحركة الحلزونية، وتنبض بحيوية إيقاعية صاخبة، من

محمود سعيد - الصلاة - ١٩٣٤
Mahmoud Said - The prayer - 1934

تلك النوعية من اللوحات نشير إلى لوحة « الديسكو » ولوحة الزار 1939 ولوحة الدراويش 1929 ولوحة دراسة الخيول 1940، إلى جانب لوحة الذكر 1936، والمرقص والشواذيف 1934، والصيادين في رشيد 1941، والسيرك 1940، والصيد العجيب 1932.² (1)

يبلور محمود سعيد في لوحاته الجوهر الأنتوى لبسات بحري، بنظراتهن الواثقة الجذابة وبشترتهن النحاسية، وفي لوحة المدينة على وجه الخصوص يلوذ الفنان بمبدأ التماثل الإيقاعي، فاللوحة مقسمة إلى كتلة رئيسية في المنتصف وشكلين على الجانبين، ولكن التنوع الإيقاعي يكمن في تنوع التفاصيل، وفي حيوية الوميض الضوئي المتواتر على النسق المائل، ليخفف البناء العمودي للعناصر على خلفية أفقية تجسد ظلالاً ممتدة، ويتفاعل البريق الضوئي المتوهج مع التشبع اللوني، مع توازن درجات البنى والأزرق في شحن اللوحة بالحيوية والنبض.

صور محمود سعيد نوعية أخرى من اللوحات ذات طابع روحاني في إيقاعها ومجموعاتها اللوتية كلوحة الصلاة الرائعة، ولوحة المصلى، حيث تمكن من تسجيل حالة الخشوع المتسامي على شخوصه من خلال الظلال والأضواء.

هكذا فإننا نشاهد في لوحات محمود سعيد عالماً فسيحاً في تنوعه، بين السكوني والهادن، بين المناظر الخارجية والمشاهد الداخلية، بين الحسى والروحاني، تجمعها شخصية واحدة تتنازعها المحافظة والانطلاق، المهنة والهواية، الوسط الاجتماعي ومصادر الوحي المتباينة، التي تشكل التكوين النفسى للفنان، حيث اختار أن تكون محاور فكره وفنه الموت والمجون، والعبادة والخشوع.

محمود سعيد - المدينة - ١٩٣٧
Mahmoud Said - The city - 1937

محمود مختار 1891-1924

ولد محمود مختار بقرية طمبارة بالقرب من المحلة الكبرى في 10 مايو 1891 ثم انتقل إلى قرية نشا بالقرب من المنصورة ، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 1908 ليتعلم على الفرنسي «جيوم لابلاي»، وسافر إلى باريس عام 1911 ليتعلم على كل من «كوتان» و «مرسييه»، وفي عام 1920 نال شهادة الشرف من معرض الفنانين الفرنسيين على نموذج تمثال نهضة مصر، الذي تم تكبيره في أهم ميادين القاهرة، بدعم حكومي وشعبي وسياسي واسع باعتباره رمزاً لثورة 1919 وأهدافها النهضةية وتم ذلك في عام 1928.

وكان لمختار دور مهم في بعث فن النحت في مصر بعد انقطاع طويل دام لعدة قرون، كما كان محركاً في تنشيط الحركة الفنية الناشئة بالقاهرة حيث أسس جماعة الخيال التي أقامت المعارض والتدوات، وأصبحت ملتقى جيل الرواد مع الفنانين الأجانب المقيمين، ودافع مختار عن الفن والفنانين، وأنشأ مدرسة الفنون الجميلة العليا بالقاهرة في شكلها الجديد، وواصل التنقل بين مصر وفرنسا في حياته القصيرة التي انتهت في 27 مارس 1924 ، وقد تميز محمود مختار كنهات عظيم ورسام كاريكاتيري لاذع في نقده وسخريته وككاتب محنك في تناوله لقضايا الفن والوطن. وقد أقامت الدولة متحفاً خصص لأعماله افتتح عام 1962 من تصميم المعماري رمسيس ويصا واصف بأرض الجزيرة بالقاهرة.

بلور الفنان محمود مختار شخصيته من خلال روافد عديدة، إذ جمع بين دراسته للفن الفرنسي الأكاديمي المحافظ، ورؤيته لأعمال رودان التأثيرية، وتأمله للفن المصري القديم، إلى جانب ملاحظته العميقة للريف المصري وأبنائه، وارتبط بقوة مع الحركة الوطنية المتفجرة قبل وبعد ثورة 1919 وشخصية الزعيم سعد زغلول.

تفهم مختار العلاقة الوثيقة بين الفنان المصري القديم وبين الطبيعة المصرية، حيث علاقة النهر العظيم بالوادي الضيق، وعلاقة الخضرة الشحيحة بالصحراء الشاسعة، سمة الإيمان بالخلود، والإحساس بالأمان والاستقرار وبالتوافق مع النظام الكوني، فنظذ إلى الأغوار العميقة للفن المصري القديم ومن ثم اكتسب منه قيم الاتزان والوقار والرسوخ، في تسجيل لحظات نبيلة من سلوك الإنسان في حركته وراحته، وتعبيره عن المواقف الحياتية البسيطة أو الأسطورية الرمزية، مع اختزال التفاصيل في خطوط رمزية، وقد امتزجت خبرة مختار وهيامه بالنحت المصري مع دراسته الكلاسيكية للنحت الأكاديمي الذي اكتسب منها الرشاقة والليوننة والميل إلى صقل منحوتاته. وأضاف إلى مصادر إلهامه تلك إحساساً بالغ الخصوصية بالتوازن الإيقاعي والهندسة في أوزان الكتل واللعب باتجاهات الخطوط والميول، وبإحكام العلاقة بين الخط الخارجي المحيط للكتلة والخطوط الداخلية التي تقود العين بين المسطحات.

وفي تمثال عروس النيل القابع فوق القاعدة المدرجة بالدور الأرضي كضيف شرف، نجد أن الجسد والرأس في صياغة تعكس خبرته بالفن الفرنسي بينما تتخذ وضعيتها هيئة تمثال تحتمس الثالث في وضع تقديم القرايين منتصب القامة مرفوع الرأس مرتكزاً على قدميه، وزينها الفنان بغطاء رأس وقرط وقلادة فرعونية الطراز بينما يرتاح كفها على كتفها في وضع أوروبي مثالي لتصبح أشبه بموديل فرنسي يقوم بدور عروس النيل المصرية

ويعد محمود مختار مثله مثل الموسيقار سيد درويش من رموز ثورة 1919 الشعبية بقيادة

محمود مختار - نهضة مصر - ١٩٢٨
Mahmoud Mokhtar - Egyptian renaissance - 1928

الزعيم سعد زغلول، حيث أقام تمثال نهضة مصر، وتمثالى سعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية، على جدران قاعدة تمثال سعد بالجزيرة - القاهرة وضع مختار لوحات بارزة وغائرة ذات طابع رمزى عن الدستور والعدالة والإرادة ومنحوتات بارزة بعنوان «مصر تحيي الزعيم، والتفاف الشعب بطوائفه حول الزعيم، بينما وضع عند قاعدة تمثال الإسكندرية منحوتات رمزية عن الوجهين البحرى والقبلى وهتاف الجماهير.

اختار مختار معظم موضوعاته من الحياة اليومية الريفية، الفلاحة تبيع الجبن أو تحمل الجرة، أو تعود من السوق، أو تناجى الحبيب، أو فى وقت الراحة، مسائلة أحياناً، حزينه أحياناً أخرى وتواجه الرياح أحياناً، وقد اختار الفلاحة نموذجاً للنهضة المصرية توقظ أبى الهول من غفوته.

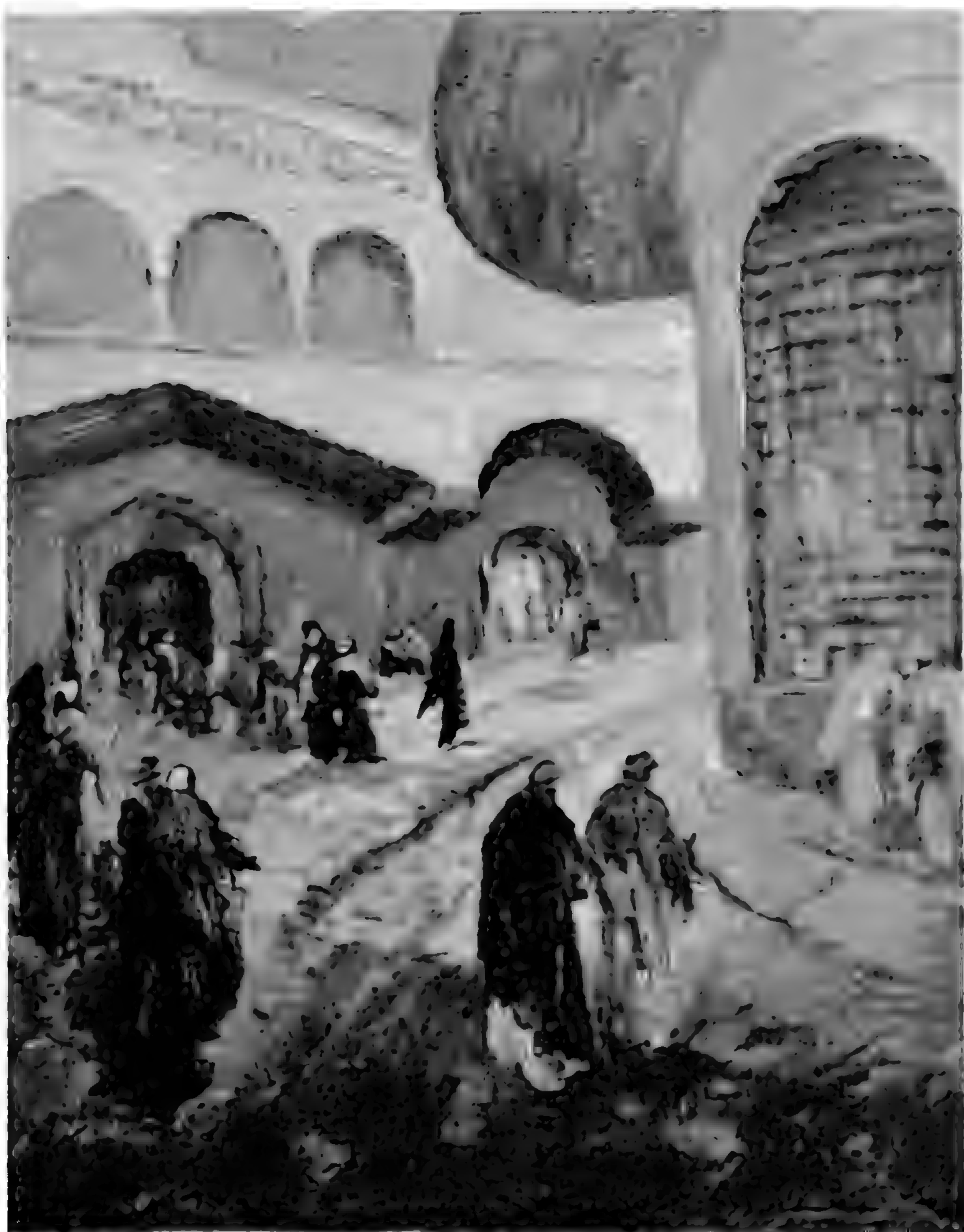
ومن أبرز أعمال الفنان مختار تمثال الخماسين رغم صغر حجمه النسبى إلا أنه يعبر بحساسية مدهشة عن ملاحظته الثاقبة لتأثير الرياح العاتية على جسد السيدة الملفوف فى ملاءة، حركة نبيلة دون تصنع أو لزمات تراثية، يتفاعل الهواء مع رد الفعل الفطرى للاحتماء بللمة أطراف الملاءة لتغطية أقصى ما يمكن من الوجه والجسد مع تأثير درامى للحركة الحلزونية للسيدة التى تلتف بهدوء حول نفسها.

محمود مختار - الخماسين - ١٩٢٩
Mahmoud Mokhtar - The Khamaseen (duet storm) - 1929

يوسف كامل، 1891-1971

ولد يوسف كامل بالقاهرة فى 26 مايو 1891 والتحق بالدفعة الاولى لمدرسة الفنون الجميلة، وسافر إلى إيطاليا ليستكمل دراسته الفنية بالتبادل مع زميله الفنان راضى عياد على نفقتهما الخاصة ثم التقى بالسيدة هدى شعرواى بروما وبسعد زغلول بسويسرا حيث عرض على مجلس الشيوخ قضية تعاونه مع زميله عياد فحصل كل منهما على منحة حكومية لاستكمال دراسته، عند عودته عام 1929 عمل مدرساً وتدرج إلى أن أصبح رئيساً لقسم التصوير بمدرسة الفنون الجميلة وعين مديراً لمتحف الفن الحديث عامى 1948 - 1949 ثم عميداً لكلية الملكية للفنون الجميلة من عام 1950 إلى 1953، وتوفى فى 12 ديسمبر 1971. اختار الفنان يوسف كامل الأسلوب التأثيرى والتزم به طوال حياته الفنية، ومن ثم شغلته الأضواء والألوان، كما أن حركية لمسات الفرشاة تنم عن الاهتمام بقضايا التجريب الأسلوبى والبحث النظرى، وقد كان غزير الإنتاج صور المناظر الخلوية والريفية، الناس والحيوان والطير، فى الدوار والجرن وعلى شواطئ الترع، وفى المقاهى والأسواق والأحياء الشعبية، اتخذ له مرسماً فى سوق السلاح ليتأمل سقوط شذرات الضوء على الجدران وكتل البشر فى تلك المنطقة المكتظة، ثم اتخذ لنفسه فيما بعد مرسماً فى منطقة المطرية فى وسط الحقول، حيث تألفت عيناه مع القرية والحقول، الناس والحيوانات والطيور وبالرغم من تكراره الاعتراف بتأثيريته التى أوقف حياته عليها فإنه قد تمكن من تكوين شخصية متميزة فى فنه اتسمت بالحساسية واختزال التفاصيل، وتسجيل الأوضاع الحميمة لأبناء القرية والأحياء الشعبية، والتعبير القوى عن شمس مصر الحارقة وانعكاسها على الجدران والأرض والناس .

يوسف كامل - بيت قاهري قديم
Youssef Kamel - Old house from Cairo

كان للجيل الأول فتوحاته فى مجال تأسيس واقع جديد فى الأوساط الثقافية المصرية حيث أصبحت فنون الرسم والتصوير والنحت معروفة ومرغوبة ومؤيدة ، كما كان لمحمود مختار على وجه الخصوص دوراً كبيراً فى تقبل أولى الأمر من الحكام والمسئولين والنبلاء للفن والاعتراف بمكانة الفنانين المصريين بالرغم من تجنبهم التعامل معهم بصورة مباشرة ولكن شهرته التى أسبغها عليه مشروع تمثال نهضة مصر والمؤازرة الوطنية من حزب الوفد بقيادة الزعيم سعد زغلول ورجال مجلس الشيوخ والقيادات السياسية والدينية والاقتصادية ورائدات الحركة النسائية ، جعل الملك فؤاد الأول يزوره فى موقع التمثال - نهضة مصر ويستقبله فى القصر حيث يهديه مختار إحدى منحوتاته الصغيرة راجياً أن يشمل بعطفه الفنانين المصريين ويدعمهم . كما كان لمحمود مختار دور رئيسى فى تطوير مناهج تدريس النحت بالمدرسة ، وتشجيع الفنانين هنا وهناك ، وقد تبنى الفنان محمود موسى والضأن عبد البديع عبد الحى وقدمهم للمجتمع الفنى .

كان راغب عياد أيضاً مكافحاً صبوراً فى سعيه لإتبات مكانة الفن وتطوير متحف الفن الحديث ، وإنشاء متحف مختار فى مساحة حول قصر الكونت زغيب - مقر متحف الفن الحديث فى وقتها وإنشاء أكاديمية الفنون المصرية بروما والمشاركة فى بينالى فينسيا الدولى واقتناء جناح دائم فيه ، والتدريس فى مدرسة الفنون التطبيقية العليا ، ومدرسة الفنون الجميلة العليا ، وتصمم أعمالاً جدارية فى الكنائس والفنادق والمدارس ويدافع عن الفن الوطنى والشعبى ويؤيد حبيب جورجى فى أنشطته الإصلاحية والتأسيسية فى مجال الفن والفن الشعبى والفطرى .

ويتولى محمد ناجى الدفاع والتبشير بوظيفة الفن الوطنية ويحاضر عن الفن المصرى الشعبى فى المؤتمرات الدولية ويؤسس أتيليه الإسكندرية والرسم الملحق به ويتبنى الإبداعات الإسكندرية ويعرض أعمالها لأول مرة ومنهم سيف وأدهم وانلى ، ويعطى دفعات قوية لرسم الأقصر ، وللمتحف ، وللمدرسة الفنون الجميلة .

أما محمد حسن فقد تقلد مواقع قيادية فى مجال التعليم والتطوير والتأسيس وإدارة الحركة الفنية وأحياناً الموسيقية والمسرحية وكان مؤسساً قديراً ذو تمكن وطموح وقد أسهبنا فى عرض حبيب جورجى للحركة الفنية ، إذ كان مصححاً محركاً للحركة الفنية وزعيماً فكرياً لها ، وكان مكتشفاً لكنوز الفن القومى الرسمى والشعبى والفطرى

ومؤسس عظيم لمشاريع أصبح لها مكانة عالمية مرموقة كما كان له اهتمامات جادة فى نشر الفن والوعى الجمالى فى القاهرة والأقاليم المختلفة وأسس مدرسة للرسم فى الهواء الطلق بالألوان المائية ، ومؤسس للجمعيات والجماعات والمجلات الفنية .

وكان محمود سعيد بحكم مكانته الاجتماعية والوظيفية مدافعاً عن الفنانين وراعياً للبعض منهم على مستويات عديدة فى صمت وتواضع .

فضلاً عن هذا العطاء الوفير على مستوى تعزيز مكانة الفن والفنانين ورعاية مؤسسات تعليم الفنون والمؤسسات الخدمية فقد تمكن الرواد من بلورة شخصيات أسلوبية وترجمة مفاهيمهم المتعلقة بالهوية عملياً إلى أعمالهم الرائعة فتركوا تراثاً بالغ التميز فى النوعية

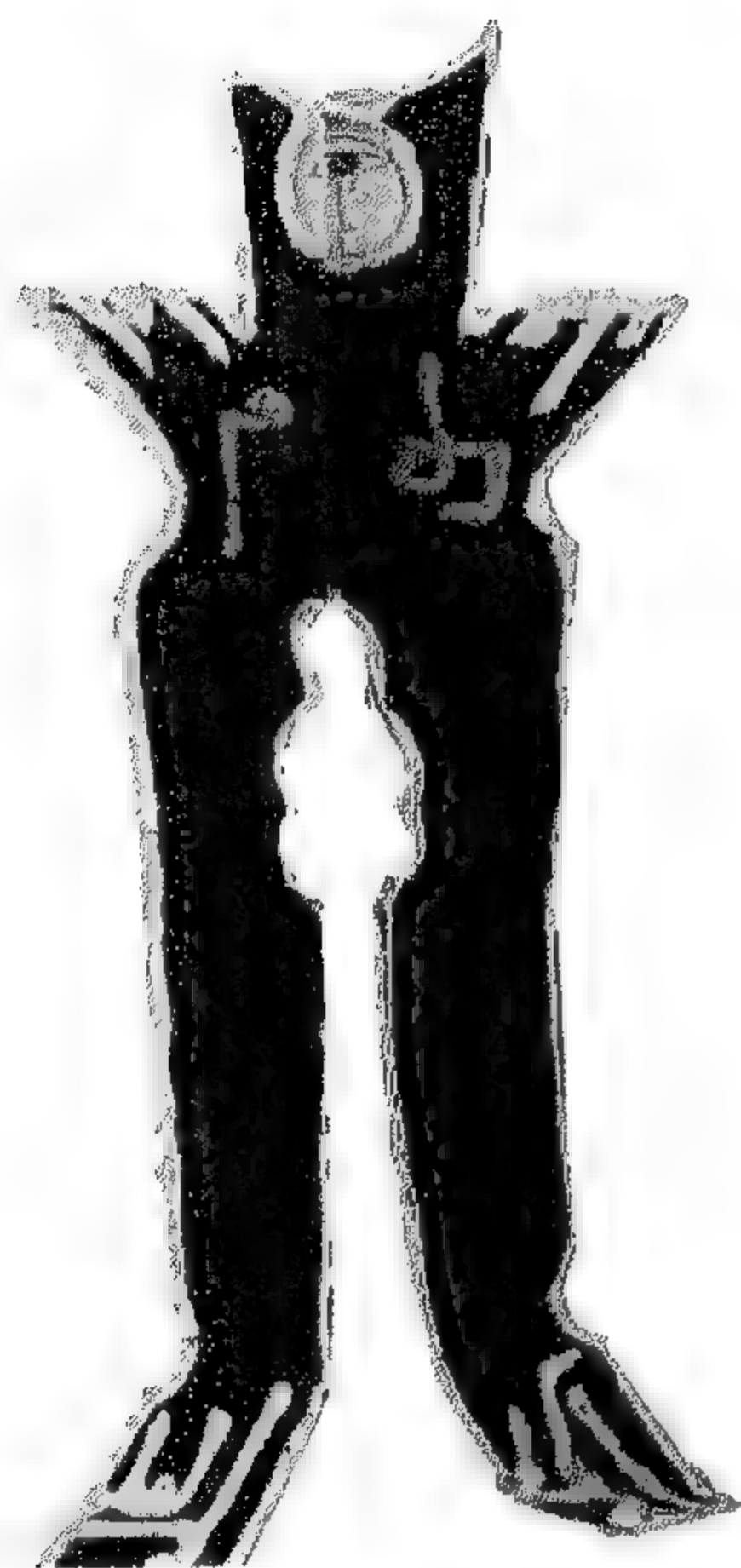
وفي المستوى . النهضة الكبرى تتحقق في مناخ تتوهج فيه عوامل عديدة ويتوافر فيه عطاء رسمي يتضافر مع دعم أهلى متعدد المصادر . وقد تحقق ذلك بقوة لمشروع المدرسة ومن ثم الرواد ولكن الجيل اللاحق عليهم لم يحظى بذات التوهج والمساندة ، وكان المولد قد أنقض . وانصرف المساندون إلى دعم مشاريع نهضوية أخرى أو في الصراعات السياسية الطاحنة التي طرأت على البلاد ولم تتحمل الحكومة تكرار نموذج التمرد الذي أظهره محمود مختار ، كانت في حاجة إلى إعادة قمع نداءات حرية الفن والتعبير، لصالح الالتزام والطاعة، ومن ثم عانى الجيل الثانى من فتور النظرة إلى الفن وانعدام الفرص أمام الفنانين ، فكرسوا جل اهتمامهم بالحصول على تلك الفرص النادرة وعلى أن يحلوا محل الإدارات الأجنبية في المدارس وفي الدواوين المرتبطة بعملهم . والحصول على تكليفات لعمل أشغال المؤسسات الدولية أول الحصول على وظائف في مصلحة المساحة والسكك الحديدية ووزارة الزراعة ووزارة الأشغال وما شابه . وقبل العدد الأكبر منهم فرص تدريس الرسم بالمدارس الابتدائية في الأقاليم النائية وأحياناً خارج مصر كما في حالة حسين بيكار الذي ذهب إلى المغرب لتدريس الرسم في مدارسها لقلّة الفرص في مصر للفن والفنانين .

وقد أثر هذا المناخ المحبط كثيراً على فنان الرعيل الثانى فلاذ معظمهم بالتعاليم الأكاديمية التي أكتسبها في المدرسة أو أبان سفره لاستكمال دراسته في الخارج وانتخبوا أعمالاً تتشابه مع أعمال ذويهم ، ورسموا الموضوعات ذاتها واستخدموا ذات التقنيات ، فجاءت أعمال العديد منهم فاترة خاوية من النبض رغم توافر القيم البنائية التقنية بكفاءة عالية فيها .

ولكن هذا الجيل قد قدم خدمات جليلة للحركة الفنية وواصل كفاح الرعيل الأول في تأكيد كرامة الفن ودعم مؤسساته وساهم في تمثيل مصر في المعارض الدولية بأعمال زخرفية رمزية ، وكون من نفسه كوادراً مكينة في الإدارة والتدريس وتبنى المواهب وزرع روح الفن في نفوسهم ، كما كان هذا الجيل بمثابة التحضير الضروري لجيل التمرد الذي جاء من بعدها منذ نهاية الأربعينيات وفجر إمكانات الحركة حتى اليوم . وذلك من خلال توجه نفر من هذا الجيل الذي يمثل الرعيل الثانى إلى إجراء محاولات تجريبية حدائية في مناظير الرؤية والجمال بين التجريد والسريالية مع الواقعية كما في حالة حسين بيكار وعلى كامل الديب وشفيق رزق وصالح طاهر، وانخرط عدد منهم في جماعات للتمهيد للتمرد على الأكاديمية بدءاً من جماعة الدعاية الفنية ومروراً بجماعات أخرى تألفت اعتباراً من النصف الثانى من الأربعينيات .

بل وأن من أبناء هذا الجيل فريق يعد بكل المقاييس رائداً للاتجاهات الحدائية المؤثرة في الوجة الفكرية كيوسف العفيفى وحسين يوسف أمين وسعد الخادم ومن الناحية الإبداعية كعفت ناجى وصالح طاهر وسيف وأدهم وأنلى .

وفيما يلي عرض لمختارات من فناني هذا الجيل وهم:

تفصيل عمل هنی - عفت ناجی
Effat Naghi : Detall 1963

1971 – 1901	إبراهيم جابر
1912	ادوارد زكي
1999 – 1905	الحسين فوزي
1970 – 1908	أحمد عثمان
1956 – 1908	إدهم وانلي
2006 – 1908	حامد سعيد
1989 – 1912	حسني البناني
1984 – 1904	حسين يوسف أمين
1974 – 1910	حسين محمد يوسف
2002 – 1913	حسين بيكار
1979 – 1906	سيف وانلي
1989 – 1905	شفيق رزق
1911	صلاح طاهر
1978 1912	عبد القادر رزق
1999 – 1909	علي كامل الديب
1994 – 1905	عفت ناجي
1909	كوكب يوسف
1982 – 1909	محمد الجارم
1993 – 1910	محمد صدقي الجبالي خنجي
1905	محمد زكي رائف
1969 – 1907	محمد عزت مصطفى
2003 – 1913	محمود موسى
1977 – 1908	مرجريت نخله
1988 – 1911	مصطفى متولي
1913	مصطفى نجيب
2000 – 1910	منصور فرج
1945 – 1912	نحميا سعد
1902	يوسف العفيفي
1978 – 1909	يوسف السرساوي

ابراهيم جابر- المغزل- ١٩٤٠
Ibrahim Gaber - The loom - 1940

ابراهيم جابر 1901-1971

من مواليد القاهرة، بعد تخرجه في مدرسة الفنون الجميلة عام 1927 بعث لدراسة النحت في فرنسا من مدرسة الفنون والصنائع مع كل من أحمد راغب ومحمود البابلي والحسين فوزي حيث درس في مرسم الفنان (لاندوسكى) وحصل على جائزة الشرف وميدالية صالون باريس عام 1931 عن تمثال (الفلاح والبؤساء) وقد عمل بتدريس النحت في مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة، وكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية وله تماثيل لشخصيات وطنية مثل أحمد عرابي، مصطفى كامل، وعبد الناصر، وتمثال الجندي المجهول بمدينة الاسماعيلية، وعمل مديرا لمصنع النماذج الاثرية وترميم الاثار.

تتسم منحوتات ابراهيم جابر بالبساطة والرصانة التي استمدتها من دراسته للنحت المصري القديم حيث العناية بالكتلة وتوازنها ونعومة نقالاتها من مستوى لآخر كما تتميز بطبيعتها الصرحية حيث توحى أعماله الصغيرة التي يكتنيتها المتحف بأنها نماذج أعدها الفنان لتكون تماثيل ميدانية رصينة.

وفي الدور الأول من المتحف تمثال صغير للفنان يصور سيدة ريفية تقف وتمسك بكفيها مغزل يدوي يتدلى منه الخيط، والتمثال عبارة عن كتلة رصينة تتسم بقدر من السيمتريّة الايقاعية، أما التفاصيل - الوجه والذراعين والأكف والاقدام فهي أقرب الى النحت البارز على الكتلة الأم للتمثال.

إدوارد زكي- آلهة الفن
Edward Zaki - Art Goddesses

إدوارد زكي 1912

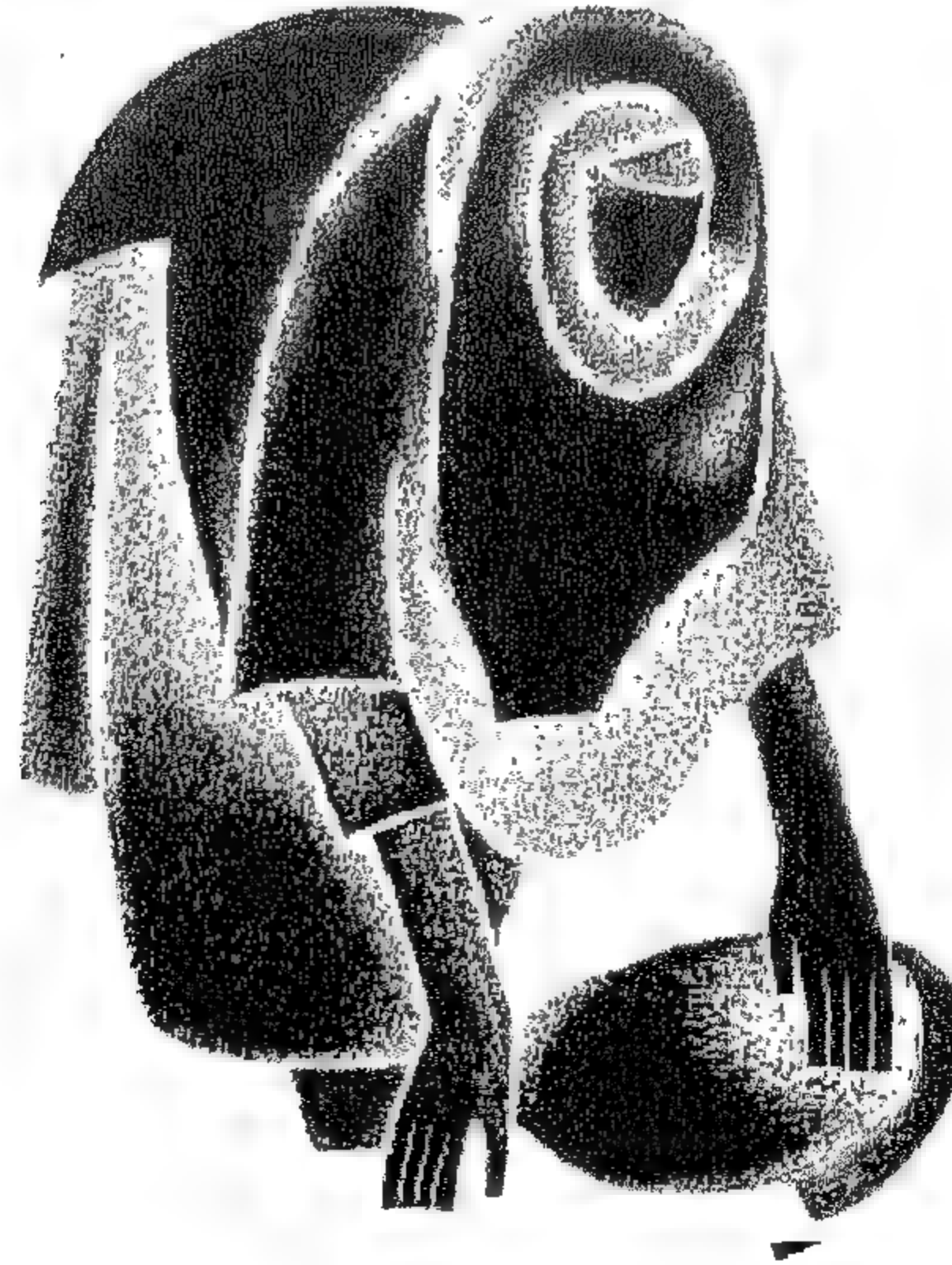
نحات قدير للموضوعات الصرحية الميدانية في حسابه العلاقات بين عناصر التكوين والسيتمرية والشموخ مع الرمزية، الخطوط المحيطية بتمائيله قوية الإحكام، والتفاصيل مختزلة حتى لا تهدد التكوين الملامس اصطلاحية توحى المصغرات التي اعدّها للمسابقات الرامية لعمل تماثيل ميدانية بتفهمه وتخطيطه لامكانات التكبير والتجانس المتوازن مع القاعدة البسيطة التي لا تزاحم القيم النحتية للتمثال وعندما ينحت تماثيل فردية كانت الكتلة هي همه والتوازن مركز اهتمامه الى جانب التعبير الرمزي للشخص، كما كان إدوارد زكي مصمم متميز ومتمكن للنحت البارز والميدالية ومشاريعه النحتية التي لم ترى النور تعد من قمم التصميم النحتي الميداني القومي.

الحسين فوزى 1905-1999

ولد بالقاهرة يوم 4 سبتمبر 1905، وتخرج فى مدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1926، غير الفنان الحسين فوزى من اسمه عدة مرات، فكان حسين غانم، وكان حسين الكنسى ثم الحسين فوزى، وقد فعل ذلك لئيتجنب تشابه اسمه مع زميل فى الدراسة كان ضعيفا ويتسم بالاهمال. وقد تسبب هذا التغيير فى الاسم فى مشكلات عويصة امام لجنة تنظيم المتحف فى اوائل القرن الواحد والعشرين لان توقيعات الاعمال تحمل توقيعاً نقباً مختلفاً، الى أن اتضحت هذه الحقيقة.

كان الحسين فوزى يرسم فى الصحف اثناء تلامذته فى مجلة المطرقة، ومجلة الاتحاد ومجلة المصور فنصحه السيود هويتكر، مدير الفنون بالوزارة ان يلتحق بمدرسة (ستين) عند ذهابه الى باريس Ecole De Estienne، حيث فاز فى مسابقة بين أقرانه ليحصل على بعثة الى باريس للدراسة، قضى ثلاث سنوات يدرس فن التصوير والرسم والزخرفة فى النهار ويدرس فن الحفر البارز فى القوالب الخشبية wood cut، وفن الطباعة الحجرية الملساء Lithograph فى المساء، وعند عودته الى القاهرة قام بتأسيس قسم الحفر بمدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1934، وياشر التدريس فيه إلى إحالته للتقاعد، كما أشرف على رسم الفنون الجميلة بالأقصر من عام 1954 إلى عام 1960

يعد الحسين فوزى رائد فن الجرافيك فى مصر، وأستاذ أجياله، كما أنه من اوائل الفنانين الذين رسموا رسوماً توضيحية للكتب والصحف، حيث صاحبت رسومة نصوص الأدباء الكبار كما أعد رسوماً توثيقية لكتب تذكارية عن مآذن ومساجد القاهرة، وكلف برسم لوحات جدارية ضخمة فى مؤسسات عديدة فى مصر وأمريكا والهند، وقد طور طريقة جديدة فى الطباعة الجرافيكية لحفر وطباعة اللينوليوم فى النصف الأول من الستينيات، تتسم بالطابع الزخرفى التكعيبى، والاختزال الذى يقترب من كتل النحت أما تصويره فكان واقعياً مع مسحه زخرفية ايقاعية يتضح فيه تأثيره بأسلوب القطع فى القوالب الخشبية أحياناً.

الحسين فوزى- بحث- ١٩٦٣

Al-Hussein Fawzi - Search - 1963

أحمد عثمان 1908-1970

حصل على دبلوم مدرسة الفنون والزخارف العليا وعمل في بعثة استكشافية أمريكية للآثار، وبعث ليحصل على دبلوم أكاديمية الفنون بروما حيث تتلمذ على يد المثال «زانييلي zanielli» عام 1922، ويقضى عاما آخر في فلورنسا لدراسة آثار عصر النهضة في متاحفها، وعند عودته عين مدرسا بقسم النحت في مدرسة الفنون والزخارف مع زميله أنطون حجار وسرعان ما انضم لهما الفنان منصور فرج الذي تزامن معه في انتاج اعمال جدارية ضخمة فيما بعد. ثم انتقل للتدريس بكلية الفنون الجميلة عام 1954 رئيسا لقسم النحت، ويكلف بتأسيس كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية حيث يبذل جهودا خارقة في هذا السبيل ويجمع من حوله كبار الفنانين من القاهرة والاسكندرية للتدريس وتكوين جوفتى جديد من نوعه على حركة تعليم الفن في مصر، ويظل عميدا للكلية الى سن التقاعد ويحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1968 ثم ينتدب مديرا مصريا لمدرسة ليوناردو دافنشى الذى انشئ بالقاهرة عام 1968 للدراسات الحرة المسائية.

إن سيرة الفنان أحمد عثمان محشودة بالمواقف الجليلة والنبيلة فقد كان استاذا رائدا تميز بالطموح والجسارة واستعان بالرصيد الكبير من محبة زملائه وطلابه له فتمكن من دعوة اساطين الفن بالاسكندرية - محمود سعيد وسيف وأدهم وانلى ومحمود موسى والصدر والسجيني وصدقي الجباخنجي ومحمد هجرس للتدريس في كلية الفنون الجميلة الوليدة التى اسسها بالاسكندرية.

وعلى المستوى الفنى فهو نحات متمكن يعبر عن بنات بحرى بالملايه اللف يحملن القلل كما فى تمثاله الشهير بعنوان النزهه وهو رسام موديل قدير بأقلام الكونتية للجسم العارى فى أوضاع الموديل النحتى يجسم فيها استدارة الجسد وكأنه منحوت بينما يحتفظ بطراوته ويحتفظ متحف الفن الحديث بالقاهرة بمجموعة نادرة من تلك الرسوم وبعض من أفضل أعماله النحتية.

أحمد عثمان- النزهة- ١٩٦١
Ahmed Osman - The trip - 1961

أدهم وائل 1908 – 1956

شارك أدهم وائل وأخيه الفنان سيف وائل الحساسيه والطلاقة والسيادة على قيم التشكيل والنظرة الملحمية والايقاع الشعري والموسيقى

إلا أن شهرة سيف قد جارت على مكانته رغم أنه لا يقل عنه خصوبة وتمكن وشاعرية كمصور قد ير له قدرة تعبيرية قوية وحساسة، خاصة في تناوله موضوعات مصارعة الثيران والملاكمة، فهو أكثر ميلاً للتعبير الدرامي عن سيف.

تعلم أدهم وائل وأخوه سيف وائل في مرسم الفنان الايطالى أتورينو بيكى، منذ عام 1929 وطوال أربعة سنوات الى أن عاد هذا الفنان الى موطنه، حيث أقام أدهم بالتعاون مع سيف ومحمد بيومى مرسمًا خاصًا في منزل من املاك الامير يوسف كمال بشارع التوفيقية رقم 12 بإيجار رمزى للتشجيع على مواصلة الابداع الفنى، وكان الأمير يوسف كمال يزورهما، ويوصى الاميرات والامراء بالتردد عليهما واقتناء ما يناسب كل منهم. وكان زميلهما محمود فهمى واسع الثقافة عارفا بأساليب الفنون الحديثة من قراءاته وترجماته من الانجليزية، وقد ساعدهما ذلك في التحرر من القواعد الاكاديمية التي تلقياها في مرسم «بيكى» مروراً بالتأثيرية الى الحوشية الى التكعيبية والتجريدية والسيرالية. بينما حصل وظيفة ادارية بالمنطقة التعليمية بالاسكندرية استهلكت الكثير من وقته ولكنها اتاحت له فرص طويلة من التأمل ورسم التخطيطات ومنحته نزعة ساخرة ناقدة وأقام معرضه الأول هو وسيف وائل في جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالاسكندرية التي كان يرأسها الملقب الدكتور حسين فوزى، ثم منحته الدولة بتوصية من الدكتور ثروت عكاشة منحة التفرغ للفن مدى الحياة إلا أن حياته تلك لم تمتد الا بضعة شهور بعد حصوله على تلك المنحة وعندما اسس الفنان الكبير أحمد عثمان كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1957 دعى أدهم وائل للتدريس للأجيال الاولى من الطلاب فن الرسم والتصوير.

وبعد وفاته اثر حياة قصيرة احتفلت به الحركة الفنية فاقام له معرض شامل لاعماله عام 1961 بالاسكندرية ثم افتتح متحف يضم اعماله وسيف وائل بالاسكندرية كما اصدرت هيئة الاستعلامات كتيبًا عن اعماله وحياته عام 1984 واصدرت الهيئة العامة للكتاب كتابا آخر عن فنه وأخوه سيف.

يعد أدهم وائل وأخوه سيف من معالم الفن السكندري في فترة الاربعينيات والخمسينيات وموقع احتفال من الحركة الثقافية والفكرية والسياحية بالمدينة، وقد شارك أدهم وأخوه في التعبير عن موضوعات الحركة في مشاهد المسرح والوبرا والرقص الكلاسيكى والشعبى والسيرك حيث سجل تلك المشاهد الحركية بحركات خاطفة والوان ساطعة بينما تميز عن سيف من حيث حسه الدرامى ونظراته الساخرة للامور، كما عبر عن حليات الملاكمة العنيفة بقوة وعن مصارعة الثيران. كان أدهم يمارس الملاكمة في شبابه المبكر. وقد عبر عن حسه الساخر في رسوم كاريكاتيرية نشرت في الصحف والمجلات المصرية. وقد زار أدهم وائل منطقة النوبة والسد العالى عام 1956 على ظهر باخرة نيلية، ليسجل انطباعاته عن تلك البيئة الخصوصية، تكثيف الضوء والظلال للتعبير عن الجانب الدرامى والحركى الاستعراضى في مشاهد الرقص واستخدام الحبر الاسود وعلى الورق الابيض في رسوم اشبه بالسيلويت للتعبير عن المشاهد الدرامية لمصارعة الثيران بينما عبر عن مشاهد النوبة بأسلوب تحليلى اقرب الى التكعيبية المبسطة مع مسحة كاريكاتيرية.

ادهم وانلي
Adham Wanley

حامد سعيد 1908-2006

الفنان حامد سعيد رائد فنى وفكرى بالغ التميز له بصمات شديدة الوضوح فى أجيال من أفضل الفنانين من خلال مشواره التربوى والثقافى والابداعى المثابر والعميق وهو قارئ عظيم ومتأمل زاهد وعميق فى فكره، المعنى فى اكتشافاته واستنباطاته العبقرية وتوافق فنه مع منهجه الحياتى الزاهد المتأمل فى سوءه وحذر تخرج فى المعلمين العليا ثم سافر فى بعثة الى انجلترا حتى عام 1939 حيث تمرد على مناهج معهد تشيلسى الاكاديمية، وانتقل طواعية الى مرسوم الفنان اوزنفاه رائد النقائية الذى ترك اثرا عميقا على توجهه الفنى وتعاليمه الفنية فيما بعد. وعين لتدريس الرسم وتاريخ الفن بالمعهد العالى للمعلمين والاشراف على مكتبة المعهد ثم انتدب للاشراف على مرسوم الاقصر فى اوائل الاربعينيات.

مؤسس جماعة الفن والحياة منذ عام 1946 والتي اهتمت بتأمل ورسم الطبيعة واكتشاف قوانين النمو الخالدة فيها متأثرا بقراءاته التأملية من ناحية ومن استاذة اوزنفاه من ناحية أخرى كما أسس مركز الفن والحياة وأصبح أول رئيس لإدارة البحوث الفنية والتفرغ التي التفت حوله فيها الفنانين والادباء ورجال المسرح والموسيقى والشعر.

عميق الثقافة وخبير فى الهوية المصرية فى الثقافة والفن، أقام العديد من المعارض فى مصر وفرنسا لفريق الفنانين الذين التقوا حوله وتعلموا على يديه وهو معلم وفيلسوف وفنانقدير زاهد، اختار أن يعيش على الفطرة دون التعامل مع الكهرباء أو التليفزيون أو التليفون. وهو محرر الكتاب الهام - الفن المصرى المعاصر فى الستينيات وعدد من الكتيبات والمؤلفات الهامة التي تتناول وجهة نظره العميقة فى القضايا الفنية وارتباطها بالهوية والتراث والمعاصرة والعقيدة والمجتمع، وعن فنه فقد كرس طاقته الابداعية لرسم عناصر الطبيعة - وأهم موضوعاته - شجرة النبق التي عايشها فى حديقة منزله بالمرج. ورسمها بالقلم الرصاص بصورة تأملية صوفية تتخطى بكثير مجرد التحديق والتسجيل والنسب الى التحليق فى قانون النمو فى الطبيعة والموسيقى الحاكمة لحركات الخطوط والدرجات الظلية ولقيمة التكريس المنتبه لموضوع الرسم كما رسم حامد سعيد بالأقلام الخشبية الملونة وبالالوان المائية ولكن بأسلوبه الخاص الذى يقترب به من تفكير الرهبان البوذيين، من الزهد والاحتفال بقيمة الهمس البليغ البعيد عن الضوضاء والصخب، فاستخدم درجات باهتة شفافه نقائية وكان احيانا يغطى لوحاته ذات المساحات الكبيرة بغلالات من الشاش للامعان فى تخفيف الطاقة الصادرة عن الالوان وهو فى ذلك فنان (نقائى) خالص كما أن لحامد سعيد تجربة مهمة شارك فيها عبد السلام الشريف وعبد الرزاق صدقى ولبيب اسعد وهى عمل لوحات منفذة بطريقة الخيامية باستخدام الاقمشة والخيوط، ويواصل لقاءاته الاسبوعية مع مريديه فى قصر المانسترلى فى الستينيات والسبعينيات، ثم ينتقل الى منزله بالمرج الذى صممه المعماري حسن فتحي ويعيش فيه مع زوجته الفنانة إحسان خليل.

حامد سعيد- جفج شجرة
Hamed Said - A trunk of a tree

حسنى البنائى 1912-1989

مواليد القاهرة عام 1912، تخرج فى المدرسة العليا للفنون الجميلة حيث تتلمذ على يد الفنان يوسف كامل وحصل على شهادة تدريس الرسم الاهلية عام 1937 وعلى دبلوم اكاديمية الفنون بروما عام 1940 وعمل بالتدريس بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة اعتبارا من 1951، كما نشط إلى جانب أعماله التصويرية فى مجال التصوير الجدارى فى المؤسسات القومية كمحطة سكة حديد بورسعيد، ومبنى مجمع المحاكم بالقاهرة ومبنى سنترال الاوبرا بالعتبة.

انتهج البنائى مسيرة يوسف كامل من حيث موضوعات التعبير، ضفاف الترع الاماكن الخلوية لحوارى والأزقه والاسواق والمقاهى المفتوحة بروح تأثيرية يستعين فيها بعجائن اللون السميكة فى ضربات السكين السريعة المتواترة، والتداخلات اللونية ذات العائلة المشتركة من الالوان الباردة كالأخضر الزرعى والأخضر القافى والتركواز والكوبالت والليمونى تتخللها لمسات وشذرات تكميلية من الالوان الدافئة كالماجنتا والبرتقالى والفرميلون، والليمونى والكادميوم مع عرق من البنفسجى والوردى.

ويلوذ البنائى للتعبير عن الفورم بتوجيه الخطوط الملونة فى اتجاهات محققة لذلك ويجمع بين الطلاءات بالفراجين الناعمة للالوان المتدرجه فى السماء وبعض مناطق اللوحة مع بصمات جرساكاكين لعجائن اللون على راقات تتراكم ويكشف بعضها البعض الآخر جزئيا فى اثناء حركة يده على سطح الكانفاس فى كل الاتجاهات ولا غضاضة عند البنائى من استخدام الاسود كمساحات للاعتام أو خطوط منحنية للتحديد غير المباشر. بحيث يمكن تأمل مساحة الاسود على اللوحة وكأنها قالب المفتاح عند الفنانين الجرافيكين، مع الالتفات الى حيوية الاستخدام وانتشاره وديناميكيته، ويولى البنائى اهتماما مكثفا للتعبير عن العمق المنظورى الذى لا يكثر له كثيرا يوسف كامل، كما يستخدم الأبيض الصافى بجوار الأبيض المكسور والرمادى الفاتح.

ويبدو من قراءة لوحات الفنان أنه كان يموه الكانفاس بدرجات لونية تحضيرية بالفرشاة ثم يبنى عليها راقات اللون السميكة مما ييسر حركة اللون الزيتى فوق أرضية زيتية ويتركه صافيا دون أن يتشربه مسام الكانفاس.

وعين البنائى من نوع العدسات البانورامية، ولا تميل الى اللقطات المقربة.

ويختلف البنائى عن التأثيريين فى استخدامه للونين الأبيض والأسود كمساحات لونية أو كعلامات لتحديد بعض الأشكال، كما أنه يهتم بالتكوين، وأن مناظره تأليفية أكثر منها تأثيرية، فهو فيما يبدو لا يؤمن بعقيدة التأثيريين بأن الطبيعة لا تخطئ ومن ثم لا يجوز للفنان اختيار عناصرها أو اجراء تصويبات على عيوبها الخلقية، أو اكمال المنظر من عنده، ومن هنا فإن علاقته بالتأثيرية ربما تقف عند استخدامه للمسات الجريئة المتواترة، وفى الاحساس الحركى الناتج عن تراكم راقات العجائن اللونية، وتداخل عائلات الالوان فى كامل رقعة اللوحة.

يعد حسنى البنائى خليفة أستاذه يوسف كامل من حيث اتباعه الأسلوب التأثيرى بلمساته الحركية، واستقطابه للضوء المبهر واستخدامه الالوان القزحية، فى رسم الموضوع ذاته الذى عنى به أستاذه وهو الحارة المصرية والقرية وعلاقة الناس بالطبيعة وبالمعمار الريفى وتجمعات الدواب فى أسواق القرية والسوق والمراكبية.

إلا أن أعماله تختلف نسبياً عن أعمال أستاذه من حيث كثرة التفاصيل التى تتضمنها لوحاته وسطوع التباين اللونى وسمك العجائن اللونية التى كان يطبقها على لوحاته بسكين «الباليت».

حسني البناني - القرية
Hosni El-Bannani - The village

حسين يوسف أمين 1904-1984

رائد من رواد التربية الفنية ومكتشف ملهم للمواهب الشابة منذ أن كان مدرسا بمدرسة فاروق الاول الثانوية حيث تبنى مجموعة من التلاميذ الموهوبين من بينهم سمير رافع وعبد الهادي الجزار وحامد ندا وماهر رائف وابراهيم مسعوده وواصل ذلك النشاط عندما عين بقسم الرسم بمعهد التربية للمعلمين.

وقد طوف حسين يوسف أمين في بلدان عديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وتأثر فكريا بجماعة الفن الثوري الجداري المكسيكية من أمثال الفاسيكروس وتمايو اللذين عبروا عن طبقات الشعب الكادح في صرايحهم ضد البيروقراطية والفساد الاقطاعي.

وهو مؤسس جماعة الفن المصري المعاصر الطليعية في بحثها عن هوية مصرية في الفن من خلال تصوير الاحياء الشعبية وسكانها وطقوسهم الميثاقية، مع التركيز على الطوائف المهمشة في التركيبة الاجتماعية.

وقد ضحى حسين يوسف أمين مثله مثل رواد التربية الفنية من أمثال حبيب جورجى - يوسف العفيفى حامد سعيد وسعد الخادم بجانب كبير من طموحهم الفنى الخاص لصالح تبنى مجموعة من الفنانين وشحن ملكاتهم المبكرة، وبلورتها في ابداع فنى متجدد ثوري، مرتبط بالهوية وبالتراث والبيئة والمجتمع، غير أن لوحاته القليلة التي رسمها بالالوان الزيتية لموضوعات الطبيعة الصامتة والتكوينات البشرية لها سمات «سيزانية» شديدة الوضوح وتتسم تلك اللوحات بالنضج والجسارة.

حسين يوسف أمين- طبيعة صامتة
Hussein Yousef Amin - Still life

حسين محمد يوسف 1910 - 1974

فنان يمثل صورة مثالية للجيل الثاني الحركة الفنية فهو رسام قدير بمعنى الكلمة في الرسم بالحبر الشيني وبالوان الجواش والفحم للموديل والوجه الأدمي، لديه سيطره مدهشه علي صفحة الرسم وعلي الدرجات الظلية والأضواء القوية علي جسد الموديل النسائي والذكوري، وهو في نفس الوقت مصور قدير - هادئ - أعماله فيها تمكن وفيها هدوء، تكوينات فوتوغرافية يلعب بالأضواء الساقطة وظلالها علي الأرضيات والكتل بقدره فائقة ويتدرج بمستويات الالهام في الخلفيات والشفافيات اللونية بحيث قد نتصور لوحاته الزيتية قد رسمت بالالوان المائية الشفافة .

حسين محمد يوسف - الساقية - ١٩٣٧

Hussein Mohammed Youssef - Water wheel - 1937

حسين بيكار 1913.2002

هو الفنان والكاتب حسين أمين بيكار من مواليد الإسكندرية في 2/1/1913، التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا وهو في الخامسة عشرة من عمره وتخرج فيها سنة 1933، وتتلذذ على يد الفنان أحمد صبرى، وعمل في تدريس الفن بمراحل التعليم المختلفة من الابتدائي إلى الثانوي في مدرسة دمنهور الابتدائية عام 1935 ثم مدرسة قنا لمدة 3 سنوات، كما قام بالتدريس لفترة في مدارس تطوان بالمغرب ثم عين مدرسا بقسم التصوير بالكلية الملكية للفنون الجميلة بالزمالك وظل فيها إلى أن أصبح رئيسا لقسم التصوير، وعمل رساماً للأطفال ورساماً توضيحياً لفن الكتاب وفي الصحافة، كما عمل ناقداً فنياً بمؤسسة أخبار اليوم منذ تفرغه لهذا العمل عام 1959. وقد ساهم حسين بيكار في مشروعات هامة منها رسم مشاهد لفيلم تسجيلي بعنوان العجيبة الثامنة عام 1970 عن إنقاذ معابد أبو سمبل، وفي «مجلة ناشيونال جيوغرافيك» العالمية اختيرت رسومه لتحفر على الكريستال في أمريكا. وهو من أكثر الأساتذة تأثيراً في أجيال متلاحقة من الفنانين لفرط عنايته بتشجيعهم ومتابعة مشوارهم الفني. وشغل منصب رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة ولجان أخرى عديدة هامة، وقد حاز علي جائزة جمال عبد الناصر وجائزة الدولة التقديرية ومبارك للفنون وهي من أعلى الجوائز التي تمنحها الدولة.

يعد حسين بيكار من المع فنانى الجيل اللاحق على جيل الرواد، فهو مصور بورتريه شديد التميز والحنكة والحساسية، فضلاً عن لوحاته التكوينية التي تعكس محاولات متعددة في مجال التحليل الأسلوبى من الواقعية الأكاديمية، إلى النقائية الإيقاعية إلى الزخرفية ذات الطبيعة الجدارية، والاختزال البليغ في التكوين والتفاصيل إلى محاولات الحداثة التصويرية ذات الطابع الكولاجى، إلى تلك التكوينات الدرامية لقاطعى الأحجار من منظون الطائر والتكوينات العذبة في إيقاعها الموسيقى لموضوع الحصاد الأشير لدى الفنان، وقد أبدع أعماله بألوان الزيت، والباستيل والجواش والماء والأحبار والرصاص والفحم بنفس القدر من التحكم في إمكانات تلك الخامات

(2) اتقن الفنان حسين بيكار العزف على العود والبزق وأكتسب خبره عميقة بجماليات الموسيقى الشرقية وقد صوره أستاذه الفنان أحمد صبرى في صورة بالغة التميز وهو يعزف على العود في شبابه المبكر. أصدرت الهيئة العامة للقصور الثقافة كتاب يضم كتابات بيكار النقدية عام 1999م، أصدرت مؤسسة الأخبار كتاباً آخر عن بيكار عام 2001.

حسین بیکار - تکوین - ۱۹۴۶
Hussein Bikar - Composition - 1946

سيف وانلى 1906-1979

ولد سيف وانلى بحى محرم بك بالإسكندرية فى 31 مارس 1906، وتوفى فى استكهولم بالسويد فى فبراير 1979، ودرس الفن على يد الفنان الإيطالى «أوتورينو بيكى» بمزاملة شقيقه الفنان أدهم وانلى فى الفترة من 1925 إلى 1929 وعمل موظفاً بأرشيف الجمرى اذ لم يستكمل تعليمه النظامى ثم أسس مرسومه الخاص عام 1932 بدعم قوى من الأمير يوسف كمال، ليصبح هذا الاستديو مزاراً وصالون ثقافى تعزف فيه الموسيقى الرفيعة ويقرأ الشعر وتناقش دروب واللوان الفكر والتأمل والصحبة، وقدم له ولاخيه الفنان محمد ناجى الدعم والتشجيع، فعرض اعمالهما فى صالون اتيليه الاسكندرية ليضعها على طريق الاحتراف ومستوثياته ثم اقاما معرضها الاول بمقر جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالاسكندرية ليصبح احد اعلام الفن المرموقين بالمدينة حيث تتلمذ على يديه أجيال من الفنانين الشبان a بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية منذ نشأتها عام 1957، وحصل على منحة تفرغ للإبداع الفنى، وبعثته وزارة الثقافة فى رحلة استكشافية إلى السد العالى والنوبة عام 1959، وصمم ديكورات العديد من الأعمال المسرحية الطليعية.

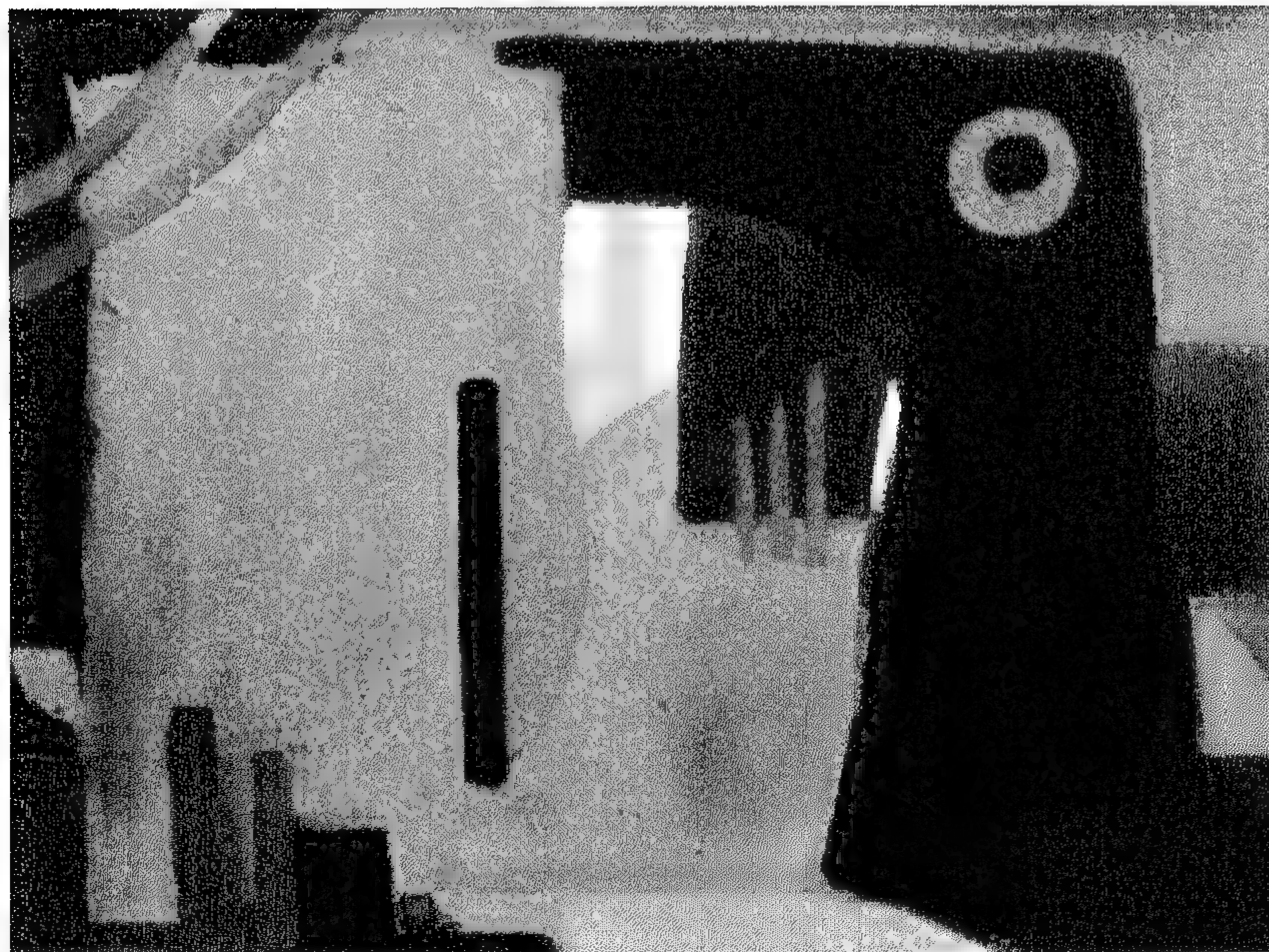
تميز سيف بطلاقته الهائلة وطاقته على التجدد وتوليد الافكار وبذلك فقد كان فناً تسعفه السجية فى رسم الاسكتش السريع بالقلم وبالالوان معتمداً على حساسية اللمسة الواحدة الجسورة للضارجين والسكاكين وانعكست سرعة الأداء تلك وحرارة اللمسات الى لوحاته الصغيرة والكبيرة التى تتمتع بقدرة فائقة على ترجمة المشاهد المسرحية والموسيقية والراقصة وحلبات مصارعة الثيران والبورترية وكل ما تقع عليه عيناه أو من يزوره بمرسمه ويرى فيه مصورا للالهام، غزارة وتلقائية تتسم بالحنكة والتمرد والتجريب فى المستويات الاسلوبية من الواقعية للتعبية للرمزية للتجريدية.

وانعكست غزارته وطلاقته ومرونته الفنية على ادائه ليس فقط للوحات، بل للرسوم التسجيلية لمشاهداته فى النوبة، ورسومه الكاريكاتيرية الساخرة من المواقف السياسية والاجتماعية، فضلا عن رسوما عديدة رائعة لتصاحب نصوصا ادبية أو مقالات فكرية أو قصائد الشعر.

يصنف الدكتور نعيم عطية سيف وانلى باعتباره فنان الإسكندرية، فى مقابل توفيق الحكيم باعتباره أديب القاهرة، ويرى فى سيف رمز الإسكندرية من حيث تفتحته على الأساليب وتجده وتنوعه، وهو فى ذلك كالإسكندرية المنفتحة على حضارات العالم، تلك المدينة المشبعة - بشكل أسطورى بتنوع فكرى متميز، مما أضفى على سيف حيوية مكتبته من التنقل من أسلوب فنى إلى آخر، يربط بينها خط مزاجه السكندري المميز وهو بذلك ابن عصره وابن بلده. كان سيف وانلى على قدر كبير من التفتح للاتجاهات العالمية المتجددة حيث زامله وأخوه أحمد فهمى وكان واسع الثقافة عليم بمجريات الفن المعاصر وتياراته فساعدهما على الانفتاح والتجريب الاسلوبى الجسور فى الاتجاهات الحديثة، متفاعلاً معها بصورة تجريبية أصبحت أحد أبرز ملامحه الإبداعية. يستعير الدكتور «نعيم عطية» عبارة الشاعر السكندري اليونانى قسطنطين «كفافيس»، قائلاً: أن وانلى مثل الإسكندرية تتكسر عند شواطئها أمواج جاءت من بلاد كثيرة، وتدخل ميناءها سفن عديدة، تحمل من الشرق والغرب قوالب وعطور وسلعاً متنوعة..

كان سيف وانلى ولعاً بالموسيقى والرقص الشرقى والبالاية والأوبرا والسيرك مثله مثل

« ثوتريك وديجا، كان يقضى ساعات طويلة في كواليس الأوبرا والمسرح وفي السيرك، وفي قاعات العروض الأوركستراية، يدون رسوماً ولوحات ملونة صغيرة جداً بنظراته اللماحة وزوايا رؤية بالغة التعدد والحيوية، وتنتقل عيناه كالكاميرا، وتركز على عنصر واحد أو على جزء صغير منه، أو تصور مشهداً كاملاً لعشرات الراقصين أو العازفين، كان يتجول بفرشاته بحرية وحيوية كراقص البالية، ورسم مئات الصور الشخصية لنفسه ولمن عرفهم. لكل منهم شخصيته اللافتة ومعالجته التشكيلية المبتكرة المتمكنة، كما رسم عشرات المناظر الأثرية كالبحر بالشعاسى أو بالمراكب أو بالسباحين، رسمهم كمناظر خلفيات المسرح. مختزلة التفاصيل صريحة الألوان، تعتمد على اللمسات الجريئة الناتجة عن كامل حركة الذراع السريعة فوق الكانفاس. اختلط حب الموسيقى عند سيف وانلى بتكوين إيقاعه الداخلى، وأصبحت تناسب في أوزان وعلاقات لونية وشكلية بالغة العذوبة.

سيف وانلى
Seif Wanley

شفيق رزق 1905.1989

عمل بالتدريس فى المعهد العالى للتربية الفنية بالروضة الى أن أصبح عميدا له فى الفترة من 1953 الى 1965 وتتلמד على يد حبيب جورجى من خلال ارتباطه بجامعة الدعاية الفنية ودرس الالوان المائية فى لندن ليصبح قديرا فى استخدامها وتدريسها لتلاميذه الذين كان يختارهم بعناية.

يعد شفيق رزق من ابرز فناني الالوان المائية الذين التقوا حول المرائد حبيب جورجى وكان اهتمامه ينصب على تصوير مشاهد الطبيعة من تجمعات الاشجار والنخيل ومن خلفها الافق فى البيئة المصرية وكان يحب استخدام الالوان القوية والمتنوعة فى رسم المناظر الريفية وتجمعات النخيل وكبائن المصايف وقد قام بمحاولات أوليه لم تكتمل فى مجال التصوير بالالوان الزيتية والتحريف التجريدى فى السنوات الاخيرة من حياته.

شفيق رزق - الصيف - ١٩٤٠
Shafik Rizk - Summer resort - 1940

صلاح طاهر 1911

ولد صلاح طاهر في عام 1911 والتحق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة وهو في سن الثامنة عشرة وتخرج منها عام 1934 وعين مدرسا للرسم بمدرسة المنيا الابتدائية ثم في مدرسة العباسية الثانوية بالاسكندرية عام 1936 وتولى إدارة متحف الفن الحديث بالقاهرة عام 1953 ثم أصبح مديراً عاماً للفنون الجميلة والمتاحف عام 1961 ومديراً لدار الأوبرا المصرية 1962 أصبح مستشاراً فنياً بجريدة الأهرام منذ عام 1966 وقد حاز صلاح طاهر على جائزتي الدولة التقديرية ومبارك للفنون، وهما أكبر جوائز تمنحهما الدولة.

تنقل صلاح طاهر أسلوبيا من الأكاديمية في الأربعينات، ثم نحو التشخيصية ذات الملامح التعبيرية في الخمسينات، حيث عبر عن الفلاحين في ازدهارهم وتائق ألوانهم من ناحية. وعن المنظر الطبيعي النيلي خاصة من أسوان إلى القاهرة ومناظر البحر والصيادين والصور الشخصية في أسلوب أكاديمي ذي مسحة ارسقراطية اكتسبها وزميله بيكار من استاذهما المفضل أحمد صبرى، وفي عام 1944 عمل مع استاذة في القسم المسائي الذي انشئ عام 1942 بعد انقطاع سنوات طويلة ثم كلف بالاشراف على مرسوم الاقصر، وفي أواخر الخمسينات بدأت العناصر الآدمية تنشئ وتتحول إلى كيانات معمارية غامضة، توازي فيها مع مسوخ «ماكس أرنست» الهلامية، ومن هذه التجربة دلف الفنان منذ الستينيات إلى عالم التجريد الخالص تدريجياً، حيث انتقل من الأشباه إلى الأشباح إلى التجريد الخالص، الذي يعتمد على الحركات البندولية للذراع أثناء التلوين بعجائن لونية مخلوطة بالنشا بفراجين وشفرات حادة عريضة، تدور على سطح قماش الرسم لتشكل شرائط وجدائل تترجم حركات الريفيات، في تجمعهن وجلوسهن وتنقلهن في مجموعات من موقع إلى آخر في حالة تكتل سكوني تاره، وديناميكي تاره أخرى تيار عاصف، وكأنه يعادل تلك الحركات الحلزونية بخلفيات توحى بأشكال بوابات القاهرة الصرحية، المشيدة بكتل الأحجار باستخدام شفرات في جر الألوان جرات متقطعة رأسية أو أفقية أو كليهما معاً، فيحقق تعادلاً بين ما هو ثنائي الأبعاد على المحاور الرأسية والأفقية، وما هو موحى بالبعد الثلاثي، ويمثله الكتل البشرية الحلزونية الشبيهة، وتدرجياً تحولت جرات فراجينة وسكاكينة ذات الشفرات العريضة إلى موسيقى خالصة، تجردت كلية من الملامح والأشباه، لتعكس مزاج حركة الجسد المتبدل من عمل لاخرو لتتماهي الأجساد مع بيئاتها ويتبادلا الحوار البصري الذي يتضافر ويتراكم بصورة ديناميكية.

صلاح طاهر - تكوين - ١٩٧٧
Salah Taher - Composition - 1977

عبد القادر رزق - وجه - ١٩٣٤
Abdel Kader Rizk - Portrait - 1934

عبد القادر رزق 1912-1978

تخرج عام 1933 في مدرسة الفنون الجميلة العليا، وحصل على دبلوم اكاديمية الفنون بروما عام 1937 وسافر الى باريس لمواصلة دراسته الفنية، وعمل مدرسا بقسم النحت بالكلية الملكية للفنون الجميلة بالقاهرة حتى عام 1937 وأسس فيها مرسوم القسم الحر لفن النحت، ثم عين مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما في الفترة من عام 1950 الى 1955 ثم مديراً عاماً لإدارة الفنون الجميلة والمتاحف الفنية بوزارة الثقافة ثم وكيلًا للوزارة لشئون الفنون الجميلة وقد شهدت الحركة التشكيلية في عهده طفرات وإنجازات تأسيسية هامة، وقد حصل على جائزة مختار الأولى في النحت في المعرض الذي أقيم في الذكرى الثانية لمختار في موضوع الفلاح المصري والذي اقامته السيدة هدى شعراوي في دار المهندسين كما حصل على جوائز شرف وميداليات ذهبية من صالون القاهرة عام 1934 ومعرض باريس الدولي عام 1937 وفي العام التالي عرض تمثال لرأس زنجي في بينالي فينيسيا وهذا التمثال من روائع مقتنيات المتحف وعلى جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1971م.

كان للفنان عبد القادر رزق مكانة كبيرة كفنان ورجل وطني ثوري، وراعى للفنانين الشباب في الستينيات ومؤسس للعديد من المتاحف، وبالنسبة لفنه فقد اختار أن يختط لنفسه مساراً مخالفاً للنحات الرائد محمود مختار وعدد كبير من نحّاتى الرعيل الثانى، الذين ساروا في فلكه من الوجهة الاسلوبية القائمة على هضم معطيات النحت المصرى القديم، ومزجه بما تعلموه عن الفن الفرنسى المنتسب الى الكلاسيكية العائدة، التى سيطرت على اكاديميات تعليم النحت في اوائل القرن العشرين، اختار رزق ان يكون نحّاتاً واقعياً لفن البورتريه خاصة دون ارتباط بالفن المصرى القديم الذى كان يوليه محبة واعتزازاً كبيرين. وتمثل توجهه القومى فى اختيار موضوع الشخصيات التى يتحتمها، فهى مختارة من التاريخ المصرى والعربى - شجرة الدر- ابن خلدون- ام صابر- (المناضلة السيناوية)- فضلاً عن بورتريه شهير لوجه طفل صغير، كما انه قد قام بتجارب قليلة على فن النحت الحديد يحتفظ المتحف بإحداها وهى كتل مختزله لتكوين شخصى مجرد من كتل بيضاوية الواحدة فوق الأخرى، كان عبد القادر رزق صديقاً لرجل الأعمال «بول الفريد فيس» وهو محب للفنانين المصريين وراعى لهم، كما كان صديقاً للدكتور طه حسين.

على كامل الديب 1909-1999

التحق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة وهو في سن الثامنة عشرة بعد أن ترك الدراسة الابتدائية في الأزهر عام 1927، وتخرج من المدرسة عام 1933 وكان زميلا في نفس الدفعة مع الفنانان حسنى البناني وكامل مصطفى اللذان انحازا لاسلوب يوسف كامل، وبيكار وصالح طاهر اللذان اخذا جانب أحمد صبرى، أما هو وزميله رمسيس يونان فقد تميز بالاستقلالية عن اتجاهات الاستاذان يوسف كامل وأحمد صبرى ورشحته المدرسة للسفر الى باريس وايطاليا لمدة ثلاثة شهور وعاد ليعمل رساما بمتحف فؤاد الأول الزراعى حتى أصبح مدير القسم للإنتاج الفنى فيه وحاز على دبلوم الشرف في معرض باريس الدولى عام 1937 عندما عرض مجموعة من اللوحات التى اعدّها للمتحف الزراعى وكان أول المشاركين المصريين فى بينالى فينسيا الدولى عام 1938 حيث شارك بلوحة جحا وحماره وابدع لوحات زيتية طولها 37 متر وديورامات مجسمة لصالة العرض الفرعونى فى متحف الحضارة المصرية فى أوائل الأربعينيات وانتدب مديرا للإدارة العامة للفنون الجميلة وأنشئ قاعة باب اللوق لعرض الفنون ، سكرتيرا لجمعية اصدقاء مختار وعضوا بجماعة المجريين Essaistes.

يعد الفنان على كامل الديب من المع الفنانين من الجيل الثانى وأكثرهم نشاطا وعطاء على مستوى خدمة الحركة الثقافية والفنية وقد قام بتطوير العمل فى الادارة العامة للفنون الجميلة فى النصف الأول من الستينيات حينما كان يديرها ثم أصبح عضوا مهما فى مجلس ادارة جمعية محبى الفنون الجميلة ورئيس جمعية اصدقاء متحف مختار وقد قدم برنامجا ثقافيا حافلا اثناء تقلده تلك المواقع، وكان لها اهتمامات كبيرة بالفن الشعبى المصرى كباحث مدقق، وقد عاش حياة حافلة بالعطاء والابداع اما عن فنه فقد بدأ منذ تخرجه فى مدرسة الفنون الجميلة العليا كرسام ضليع فى الموضوعات الريفية والبورتريه للفلاحين وقد عينه الدكتور عبد الرزاق صدقى الوزير محب الفن للإشراف على اقامة متحف الفن الريفى بالمتحف الزراعى، حيث قام برسم مجموعة رائعة من اللوحات لهذا المتحف حاز بعض منها جوائز عالمية عندما عرضت فى المعرض الدولى بباريس عام 1937 حيث عرض خمس لوحات من أعماله كما رسم على الديب لوحات تجريبية فى الاساليب التجريدية الجذائية فى التصوير والكولاج ليصبح فريدا من نوعه بين جيله من حيث انفتاحه على الاتجاهات التجريبية ومعالجتها بحنكة واقتناء.

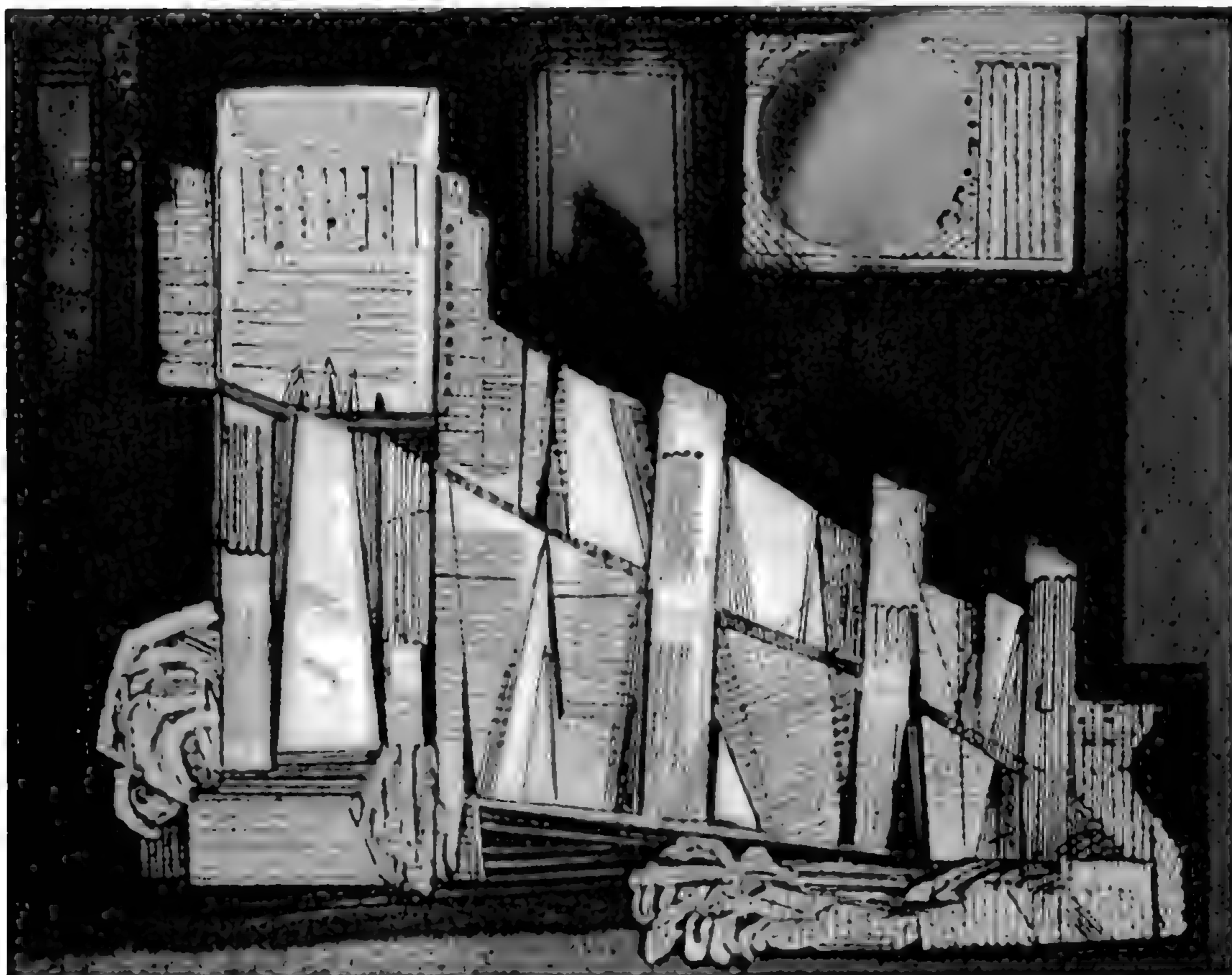
على كامل الديب - الزراعة - ١٩٣٧

Ali Kamel El Deeb - Agriculture - 1937

عفت ناجى 1912-1994

ولدت عفت ناجى بالإسكندرية عام 1912 وتعلمت التصوير على يد شقيقها الفنان الراحل محمد ناجى، وفى روما فى الفترة من 1947 إلى 1950، وتعلمت على الفنان الناقد الفرنسى أندريه لوت، ثم على يد زوجها العلامة سعد الخادم الحجة فى فنون التراث الشعبى المصرى. كما درست الأدب والموسيقى بعمق، نشرت لها مدام جوليت آدم - الأم الروحية للزعيم مصطفى كامل فى عام 1925 كتيباً يضم رسوماً وانطباعات عن وادى سفروز بفرنسا. ولها مؤلفات موسيقية عزفتها إذاعة الإسكندرية وقدمت فى أتيليه نفس المدينة، وواصلت عفت ناجى إبداعها الفنى طوال حياتها التى انتهت بالقاهرة عام 1994. تعد عفت ناجى من أبرز رواد التحديث، فى الفن المصرى المعاصر، وفى أعمالها ظهر وللهلولة الأولى فى الحركة الفنية التبسيط التجريدى للعناصر، وخروج اللوحة عن الإطار المستطيل أو المربع، وتعدد سطوحها لتتحول إلى صناديق، واستخدام الألوان الفسفرية والمباشرة المتباينة، فى التعامل مع تقنيات الكولاج والاسمبلاج، وفى استخدام الرموز التاريخية والكلاسيكية والشعبية والسحرية، وهى زوجة الفنان الطليعى سعد الخادم رائد البحث فى الفنون الشعبية المصرية، وصاحب مجموعة نادرة من المأثورات الشعبية، ومكتبة ثرية فى هذا المجال¹ × وكان سعد الخادم شخصية بالغة التميز من حيث احتفاله من ناحية بالتراث القديم والشعبى، ومن ناحية أخرى وفى نفس الوقت بالتجارب الحدائيه فى الفن العالمى، فكان بمثابة موجهة الأقرب، حيث قدم لها تلك الأصول الشعبية العميقة، وجداول الأعمال السحرية والفلكية فى المخطوطات القديمة، ورموز الأبراج ومعانيها السحرية، وقدم لها الخامات الحديثة الصناعية كالألوان المطاطية والفسفرية والأكريلك واللواصق المختلفة، حيث كان حجة فى تكنولوجيا الخامات الحديثة واحتمالاتها التشكيلية، ومن منعطف التجربة الفذة لعفت ناجى نشأت العديد من التيارات الطليعية فى الفن المصرى عامة، والفن الإسكندرى خاصة. عالم السحر، الغموض الميتافيزيقى فى الشبكات الهندسية المطلسة، الطوطمية والتعبير عن جبروت الأرواح الخارقة، المهيمنة على الأقدار وعلاقتها بالأبراج الفلكية، ورموز السحر المصرى القديم والقبطى والشعبى، الفطرية والطفولية فى الرسم والتلوين ولسات اليد الحساسة الجريئة، مع فهم عميق وممارسة لمفاهيم الحدائيه وتياراتها العصرية، فتستخدم الخلطات اللونية المطاطية والفسفرية المباشرة مع خطوط التحديد والمساحات السوداء السميكة واللماعة، والتلصيق والبروز والتمرد على الإطارات ومناهج التكوين المبتكرة. وقد ساهم فى التكوين الفنى لعفت ناجى فضلاً عن دعم أخيها محمد ناجى، وزوجها سعد الخادم، إقامتها على فترات متتابة فى مرسى الأقصر مع أخيها الفنان «محمد ناجى» ورسم العديد من الدراسات الخطية والظلية لتفاصيل تراثية وبيئية وإنسانية وتعلمها على يد الفنان «أندريه لوت»، صديق «فان جوخ»، والفنان المتحرر بفنه وأفكاره النقدية ومنهجه فى التوجيه وكانت فى نفس الوقت واسعة الثقافة أديبة وشاعرة ومؤلفة موسيقية وهبت حياتها للفن دون غيره، وفتنتها المخطوطات القديمة خاصة رسوم الفلك والجغرافيا والسحر والتنجيم، وكانت مشاعرها روحانية ورمزية، ميولها هندسية، كانت تشعر بأهمية أن يزاوّل الفنان التشكيل بخامات وأشكال الحرف والفنون القديمة والشعبية، لكى يتسنى له ملامسة تلك الأسس الخفية التى تشيد العمل الفنى الأصيل، حيث كانت تعتقد أن فى هذا يكمن ساحة الانطلاق نحو عمل يستند إلى أصول قد تكون متجددة على الدوام فضلاً أن هذه التقنيات والجماليات المرتبطة بها تمثل نباتاً طبيعياً لحكمة الشعب المصرى المتراكمة وانعكاساتها الثقافية والبيئية، وكانت تكرر دائماً «أنا أرسّم لأنى أعيش فالرسم عندى ضرورة كالتنفس وبدونه أموت»، ولذا ظلت عفت ناجى ترسم حتى آخر يوم فى حياتها وكانت تعرض رسوماتها الملونة الصغيرة علينا حين نزورها فى منزلها الذى تحول إلى متحف قومى - ببراة وشغف الفنان الشاب

- منزل سعد الخادم وعفت ناجى أصبح متحفاً يحمل اسمها بعد وفاة عفت عام 1994 .

علفت ناجي- برج الأسد نمرة ٢ - ١٩٨١
Effat Naghi- Leo (2) - 1984

كوكب يوسف 1909

الفنانة كوكب يوسف من جيل الأساتذة الأوائل لمعهد الفنون الجميلة للمعلمات اللائي حصلن على دراستهن في لندن منذ الثلاثينيات حيث تتلمذت على يد الفنان السويسري أوسكار كوكوشكا، وواصلت تدريس الفن بالمعهد المذكور ثم بكلية التربية الفنية اعتباراً من عام 1975.

تعد كوكب يوسف بارعة في الألوان المائية والزيتية والباستيل، سواء رسمت صوراً شخصية أو طبيعة صامتة أو مناظر خلوية، فضلاً عن حيوية رسومها الملونة السريعة، وهي تعتبر الرسم رسالة حياتها منذ أن أقلمت عن التدريس في أواخر السبعينيات. لتكرس كل وقتها للرسم وزيارة وإقامة المعارض الناجحة. ويضم متحف الفن الحديث مجموعة شديدة التميز لأعمالها في فن البورتريه والطبيعة الصامتة وتواصل الفنانة رحلاتها الفنية إلى أوروبا والرسم وزيارة المعارض بنشاط يدعو للإعجاب حتى اليوم.

كوكب يوسف: طبيعة صامتة
Kawkab Youssef - still life

الفنان محمد الجارم مصور قدير نشط في الأربعينيات كفنان طليعي متمكن في تقنيات الألوان الزيتية باستخدام سكين البالييت الدقيقة والصبغات اللونية الشفافة الناعمة وحساسية الانتقالات اللونية الرصينة، في أعماله القليلة التي يعرضها متحف الفن المصري الحديث، وهي لوحات صغيرة ذات قيمة فنية كبيرة جداً، لוחي تمثل منظر بحري - شاليهات ومباني علي شاطئ البحر فوق ربوه - المباني مفعمة بالحياة بلمسات دقيقة متزنة بمزاج تأثيري متمكن تراها فتشعر بالدفع الصادر من داخلها وبالتفاصيل المعمارية وملامس الجدران الخشبية والحجرية ولكنه أن اقتربت ودققت النظر فيها فلن ترى إلا سرايا دائماً يشبه الإحساس الذي ينتابك عند النظر إلي روائع كلود مونيه في رسمه لواجهة كاتدرائية الرون الشهيرة.

ومن حول تلك المباني سماء صافية تتدرج فيها درجات الزرقة والخضرة المعبئة بالرمادي وشاطئ يستقبل موجات البحر التي رسمها الفنان بعجائن لونية سميكة صغيرة تتراكم وتتجاوز كالترصيع.

وللفنان لوحة أخرى صغيرة تصور مشهد مباني من زاوية رؤية علوية كتلك التي تراها من الدور العلوي في مرسوم عبد الرسول بالجرنه، جدران عتيقه خشنة رصينة الألوان وملامس السطوح تطل علي حقول خضراء ومن ورائها يتبدي جبل وادي الملوك ومن ورائه سماء الأقصر الصافية.

ولوحة أخرى يتخذ موقع الصدارة فيها صهريج مياه دافئ اللون ذو ظلال حادة حمراء في تقنية تأثيرية متمكنة ومن حول الصهريج خلفية صحراوية شاسعة وكتله ومن أكامم النخيل رسمت بطبقات سميكة من الألوان دقيقة كالترصيع يعلوها سماء ملبدة بالغيوم وبذلك فإن الجارم فنان أحب رسم المشاهد الخلوية، بمعناها الأصل الذي يترجم الخلاء وتواجد العناصر المعمارية بقوة ولكن في حزم متواز من ذلك الفراغ، وهو أستاذ في تأثيريته الناضجة، وصاحب مزاج متفرد في تصويره.

محمد الجارم- بيوت كفر الزيات - ١٩٤١

Mohammed El-Garem - Houses of kafr El Zayat (village) 1941

محمد صدقي الجباخنجي 1910-1993

لم يحب الفنان صدقي الجباخنجي الانخراط في التعليم الاكاديمي للتصوير وكان شعاره «أن المدرسة لا تصنع فناناً فعلم نفسه بنفسه مستعيناً بثقافته الواسعة وطموحه وحبه للفن، في عام 1933 انشأ أول مكتب للإعلان في مصر، كما نشط كعنصر قيادي محرك في الحركة الفنية حيث أسس المجمع المصري للفنون الجميلة عام 1933 وجامعة الاسايست عام 1934 ورابطة الفنانين المصريين عام 1936 وفي عام 1939 سافر الى فلورنسا ليتعلم على يد الفنان «فليشي كارينا» Felice Carena، ولكن قيام الحرب عام 1940 اجبرته على العودة مع زملائه المصريين الى مصر. حيث استأنف الكتابة النقدية عن الفن في مجلات روزيوسف، وكوكب الشرق، والجهاد، والدنيا الجديدة، والاثنين، والاذاعة، وفي الاربعينيات شارك الجباخنجي مع 37 فنان من الرعيل الأول والثاني في تنفيذ اعمال فنية توثيقية لمتحف الحضارة الذي انشأته الجمعية الزراعية بسراي النصر بالجزيرة. وكان عضوا نشطا في جمعية محبي الفنون الجميلة.

ونشر مجلة صوت الفنان ذات الالهية الريادية في الكتابة في الحركة الفنية المصرية، وذلك اعتباراً من مايو 1950 وكان العدد يصدر شهرياً ويبيع بخمسة قروش، كما كان الناقد الفني بجريدة الجمهورية القاهرية، وقام بتأليف عدد مهم من الكتب، وترجمة مجموعة اخرى الى العربية، أهمها كتاب مرجعي هام عن الحركة الفنية المصرية منذ جيل الرواد وحتى عام 1945.

كان صدقي الجباخنجي شخصية نبيلة ورقيقة، وكان عنيفاً في الحق، وكان يستمع للموسيقى الراقية ويؤمن بأنها تدفع الدم بصحة في جسده، وكان باحثاً مدققاً كلمته مسموعه ومحترمه، وقد تزوج من الفنانة عليا صبرى في الستينيات وكانا يقيمان في منزل باسكتلنده كل صيف حيث يكتب ويترجم ويرسم، كان في شبابه يرسم على منهج المستشرقين - مناظر شرقية ومنها لوحة سوق العبيد المعروضة بالمتحف والتي رسمها عام 1939 ولكن في الاونه الاخيرة من حياته كان يرسم الطبيعة الاسكتلندية من نافذة منزله، الحقول وقطعان الاغنام، واحياناً بما يشبه العدسة المقربة يرسم تجمعات الزلط والاحجار التي نخرتها أمواج البحر. والودعات بصورة واقعية ولكن تتسم بالمانسة التأملية.

محمد صدقي الجباخنجي - من النافذة

Mohammed Sedky El Gabakhongī- From the window

محمد زكى رائف 1905

من قدامى اساتذة الرسم والأشغال وهو والد الفنان أحمد رائف عضو جماعة الفن المصرى المعاصر.

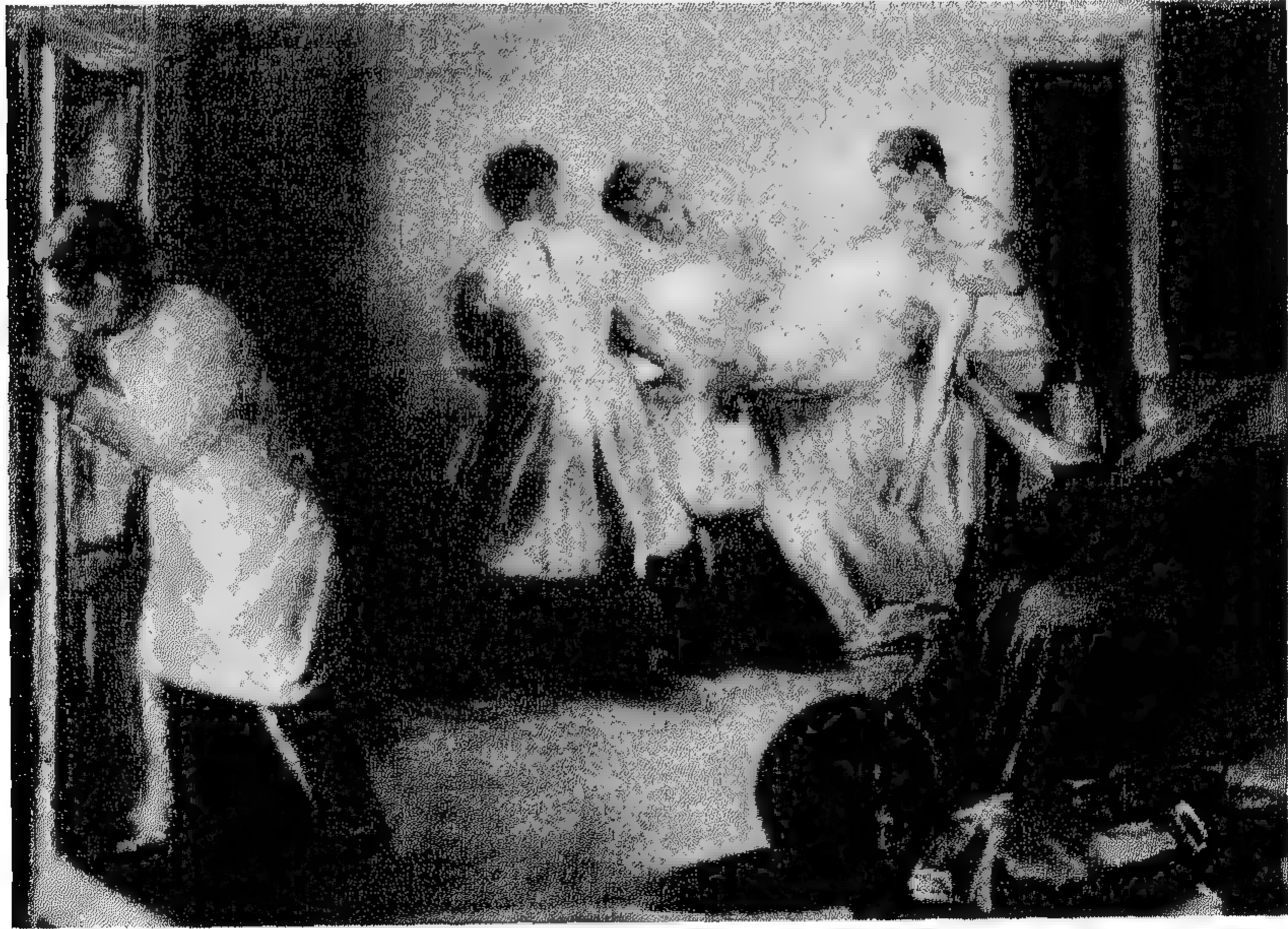
الفنان محمد زكى رائف فنان يجمع بين الخبرات التقنية للرسم بالالوان الزيتية وبين التأثر باتجاهات المستشرقين فى اختيار موضوعات الرسم الشرقية، وبالرغم من الفطرية البادية فى صياغته للشخوص والتي تعطى العمل طابعا خاصا يبعد به عن تقليد اولئك المستشرقين الذين كانوا يتمتعون بسيطرة كبيرة على الجوانب المهارية الأكاديمية الغربية فى التصوير، فإن لوحة الرقص المعروضة بالمتحف تنطوى على الجمع بين النمط المستشرقى من ناحية من حيث اختيار الموضوع، وعلى الملاحظة والمعايشة الفعلية من ناحية أخرى. واللوحة تمثل الاتجاه الفنى الذى كان شائعا فى مصر قبل مدرسة الفنون الجميلة، وفى متحف سعد الخادم وعفت ناجى لوحة من ذات الطراز تمثل موكب المحمل الذى ينقل الكسوة الشريفة الى الكعبة من القاهرة، وبجوار لوحة الفنان محمد زكى رائف بالدور الأول بالمتحف توجد مجموعة مختاره من اعمال فنانات وفنانين من نفس النوعية الفنية التى كانت شائعة فى التصوير المصرى قبل جيل الرواد من خريجي مدرسة الفنون الجميلة، فصور مشاهد احتفالية شعبية داخلية كالرقية والتبرك والموسيقى والرقص الشعبيين.

محمد زكى رائف- رقص ريفي- ١٩٣٨
Mohammed Zaki Ra'ef- Folk Dancing - 1938

محمد عزت مصطفى 1907 - 1969

تخرج في مدرسة الفنون والزخارف المصرية بالخمراوى عام 1922 ، ثم التحق بأكاديمية الفنون بروما عام 1926 وتخرج من قسم التصوير فيها ، فنان ذو ثقافة فنية عالية ووجود ديناميكي محرك في الحركة الفنية المصرية ، عندما عاد من إيطاليا عام 1931 قام بالتدريس بمدرسة الفنون والزخارف المصرية ثم شغل مناصب عديدة رسمية بوزارة الثقافة ، وأهلية بجمعية محبي الفنون الجميلة ، فنان واقعي بدأ بتصوير أحياء القاهرة القديمة بتكوينات إستشراقية منذ منتصف الثلاثينيات ، ورسم البورتريه وفي المرحلة الأخيرة من حياته طور موضوعات تاريخيه ووطنية ، ألوانه مونوكروميه تعتمد على الرسم والتظليل أكثر من التلوين له كتاب « قصة الفن التشكيلي » من ثلاثة أجزاء وكتاب « ثورة الفن التشكيلي » و« الاشتراكية في مصر » - وله مئات المؤلفات النقدية والتحليلية .

محمد عزت مصطفى- الشهيد عفيفي- ١٩٣٧
Mohammed Ezzat Mostafa- The martyr Afifi- 1937

محمود موسى - الجلوسة
Mahmoud Mousa- The seated

محمود موسى 1913 – 2003

نحات ولد بالإسكندرية في 17 مايو 1913 درس الفن في المراسم الحجرية المسائية عام 1926 وفي جمعية هواة الفنون الجميلة التي رأسها الفنان محمود سعيد، وعمل كنحات معاون في تشكيل الزخارف المعمارية وشواهد القبور الأجنبية بالإسكندرية إلى أن تفرغ للعمل الفني عندما حصل على منحة التفرغ من عام 1963 إلى 1976 وحصل على مشغل بأقاليه الإسكندرية، وعمل في مصنع الخزف الذي أسسته السيدة هدى شعراوي الرائدة النسائية - وفي عام 1986 أشران ينتقل إلى مشغله الخاص.

اشتهر محمود موسى ومعه الفنان عبد البديع عبد الحى المولود في 30 يونيو 1916 بالمنيا، بالنحت في الأحجار الصلبة مثل الجرانيت والدوريت والكوارتز والبازلت والصوان إلى جانب النحت الخشبي، وعمل بالتدريس في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية منذ نشأتها عام 1957، كما أقام العديد من التماثيل واللوحات الجدارية في مؤسسات مختلفة، أما منحوتاته صغيرة الحجم المتميزة في قيمتها، والتي نُحتت في الأحجار الصلبة، فهي تتميز بالتكتل والبنائية التي اتسمت بها أعمال النحت الفرعوني، وتمثل موضوعات بيئية كالماعز وصغارها، والحمامة والبطة، وتماثيل نصفية لفتيات ريفيات، وغيرها من موضوعات إنسانية وحيوانية شديدة التكتل والصرحية، رغم صغر أحجامها كما أن الفنان يتمتع بحساسية في اختيار قطعة الحجر ذات الملمس واللون المناسب لموضوع تعبيره

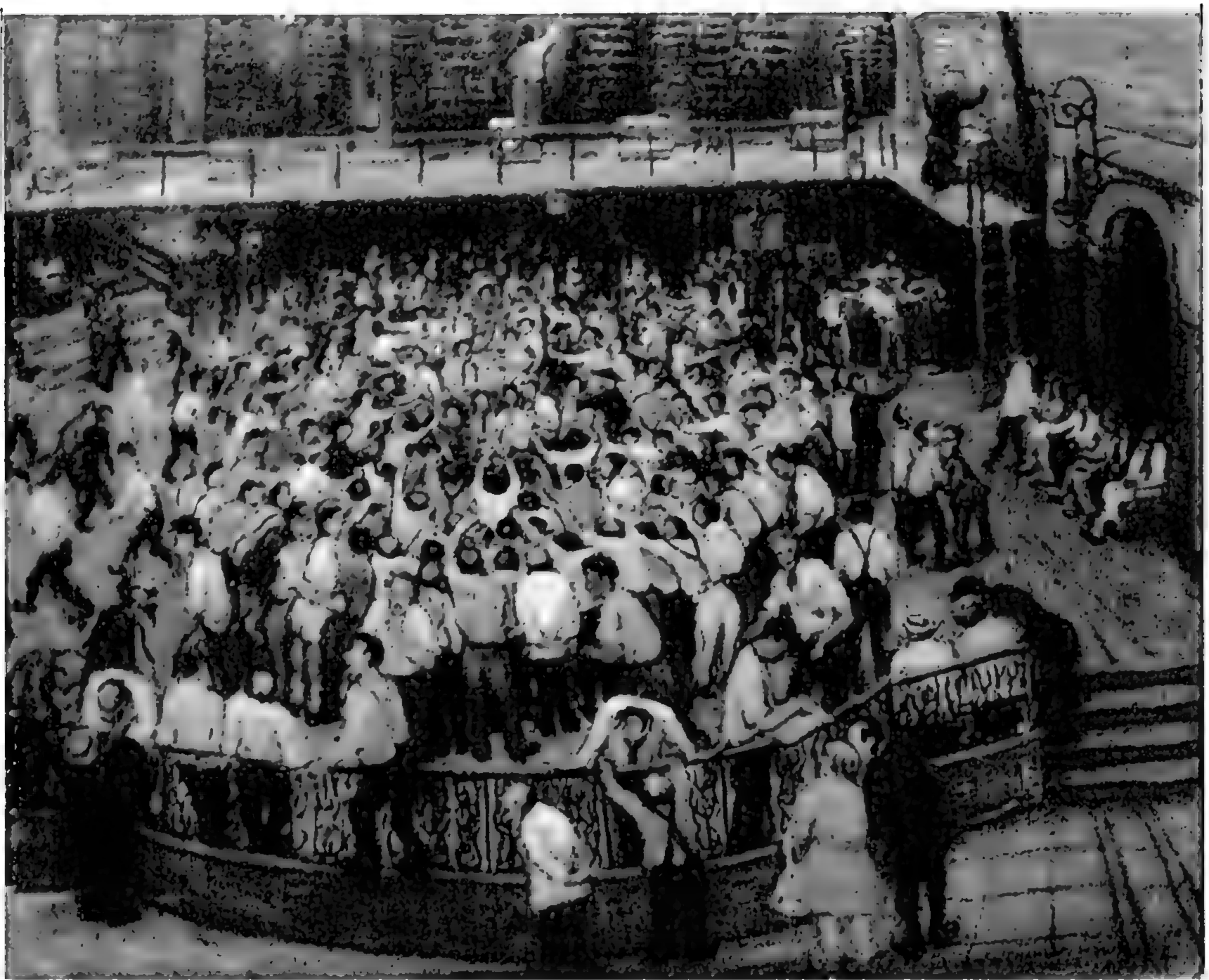
مرجريت نخلة 1908.1977

ولدت عام 1908 بالإسكندرية ودرست التصوير الزيتي والفرسكو في فرنسا وقامت بالتدريس بالمعهد العالي للفنون الجميلة للمعلمات بالقاهرة، وظلت تنتقل بين القاهرة والإسكندرية وباريس حيث رسمت أهم موضوعاتها الفنية.

تمثل مرجريت نخلة صفحة قائمة بذاتها في الفن السكندري لها دلالاتها وتميزها، فهي في فنها سكندرية خالصة ومصرية عندما ترسم موضوعات كالحمام الشعبي للنساء، وبحيرة ادكو، وسوق الثلاثاء، وجمع البلح بالمنتزة، والذهب الأبيض، وشاطئ جليم وسيدى عبد الرحمن، وذكريات نوبية، وهي فرنسية خالصة عندما تصور حديقة لوكسمبورج، ويوم الأحد في هذه الحديقة، وعندما تصور سيدات فرنسيات يجلسن في محيط حميم.

ففي لوحاتها الذهب الأبيض تصور جمع القطن وتزاحم الفلاحين وتداخلهم مع النباتات في هيئة احتفالية، وهي بذلك تتوازي مع «حامد عويس» من حيث اهتمامها بالإنسان وتجمعاته، ولكن بينما يهتم عويس بالإنسان من وجهة اشتراكية، مدافعاً عن البسطاء المطحونين بصورة صريحة رمزية، نجد مرجريت نخلة تركز على تجمعات وتكتلات البشر في تكوينات دوامية تعبر فيها عن الالتفاف المحموم حول المكسب والخسارة، كما في لوحات البورصة المالية الشهيرة، أو في تجمعات مزدحمة كما في لوحة حمام النساء، أو الذهب الأبيض، ولعلها بالتجمعات الإنسانية تراها عندما ترسم شخصاً ما كالفرنسية الجالسة في مقهى مثلاً، تعتمد إلى أن تظهر من خلفها نافذة تطل على مجموعات بشرية، تزاحمها المركبات والمظلات الواقية من الأمطار.

وبالإضافة إلى ثنائية الموضوع المصري والفرنسي، والتباين الواضح في المزاج والجو الذي يعكسه كل منهما في لوحاتها، صورت مرجريت نخلة طائفة أخرى من الأعمال الفنية تتمثل في اللوحات الدينية التي كلفتها بها الكنيسة في مناطق مختلفة من مصر، مثلها في ذلك مثل الفنان الكبير راغب عياد، صورت مرجريت في هذه اللوحات مشاهد رمزية من حياة ومواقف الأسرة المقدسة، بأسلوبها التصويري التعبيري على خلفية مذهبة بطابع أيقوني تقترب من مذهب الفنان «جوزيف كليمنت» من حيث الجمع بين التصوير بإحساسه الشاعرى الناعم، والخلفيات الذهبية الزخرفية الصارمة في هندسياتها، وقد حققت مرجريت نخلة نفسها من خلال فنون الرسم والحفر والتصوير الزيتي

مرجريت نخله - البورصة - ١٩٤٠
Margaret Nakhla- Stook exchange 1940

مصطفى متولي- لقاء الأجيال - ١٩٢٣
Mostafa Metwalli - Generations - 1923

مصطفى متولى 1911-1988

نحات ولد في بورسعيد في 30/5/1911 وتخرج في المدرسة العليا للفنون الجميلة عام 1932 بعد دراسة امتدت خمس سنوات مع استاذة النمساوي «كلوزيل»، وبعث إلى روما لمدة خمس سنوات.

وقد تأثر بأعمال فناني عصر النهضة الايطالية «مايكل انجلو» حيث حصل على دبلوم اكاديمية الفنون الجميلة بروما عام 1938 وعند عودته عمل بمصنع النماذج الاثرية التابع للمتحف المصري، ثم عين للتدريس بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1950

تميز مصطفى متولى بأستاذية في التعامل مع منهج النحت الأكاديمي، وفي سرعة الأداء بصورة أصبحت مضرب الأمثال وقد قام بتنفيذ العديد من المشروعات النحتية والزخرفية ونحت الموضوعات التذكارية والتمائيل النصفية الممتازة للشخصيات الوطنية والقومية والعامية وهي تماثيل تتسم بالحيوية وقوة التعبير ووضوح لمسات النحات على سطوحها ، وله عدد من الأعمال بمتحف الفن المصري الحديث وفي مؤسسات عامة أخرى أهمها المتحف الزراعي بالقاهرة الذي نفذ فيه تكليفات عديدة لتمائيل وتكوينات نحتية .

مصطفى نجيب- فتاة
Mostafa Naquib - Girl

مصطفى نجيب 1913

تخرج في مدرسة الفنون الجميلة عام 1929 وفي أكاديمية الفنون الجميلة بباريس عام 1934.

اتسع مجال نشاط مصطفى نجيب ليشمل مجالات النحت والخزف والزجاج المعشق في النحت تعامل مع وسائط منها الاحجار الصلبة والرخام والخشب والبرونز وهونحات قدير في تشكيل الجسم الانساني.

منصور فرج 1910-2000

تخرج فى مدرسة الفنون والزخارف عام 1929 وحصل على دبلوم الفنون الجميلة من فلورنسا عام 1935 وعاد ليدرس النحت بالفنون التطبيقية وقد كون مكانة كبيرة كنحات للوحات الجدارية البارزة المتميزة هو والفنان فتحى محمود ونفذت اعمالهما فى واجهات المباني الرسمية والخاصة بالحجر الصناعى وقد اقام منصور فرج لوحات جدارية على واجهات حديقة الحيوانات بالجيزة وفى حديقة الازبكية ومحطات السكك الحديدية ومبنى الكلية الحربية بالقاهرة.

وهو فنان قدير فى النحت ثلاثى الابعاد والنحت البارز، يعالج الموضوعات القومية والبيئية بسلاسة وقوة تعبير، وهو فضلا عن استاذيته كنحات، رسام زخرفى قدير ومصمم زخرفى متمكن ومن ثم وفق فى اختيار الاسلوب الأمثل لكل موضوع تعبيرى قام به وفى مدخل ومخرج المتحف ثبتت لوحتان من النحت البارز توضح تلك الصفات المتميزة وقوة تخيله للعناصر من منظور علوى مائل لتعبر عن الموضوع بقوة.

منصور فرج - نحت بارز
Mansour Farag - Bas relief

نحميا سعد 1912.1945

التحق بقسم التصوير بمدرسة الفنون الجميلة ولكنه آثر العمل في مجال الجرافيك عندما قتلّمذ على برنارد رايس استاذ الجرافيك بالمدرسة وتخرج في المدرسة عام 1933 في الدفعة التي تخرج فيها صلاح طاهر، وحسين بيكار، وعلى الديب وعبد السلام الشريف، والحسين فوزى والتحق بمرسم الاقصر تحت رعاية مدير المرسم آنذاك الفنان حامد سعيد ويزامل نخبة مختارة من الفنانين يدرس البيئة والناس في الصعيد والفن المصري القديم، كما كان شغوفا بالرحلات النيلية الطويلة يستلهم منها موضوعاته الفنية وشارك بأعمال زخرفية في معرض باريس الدولي عام 1937 بثمانية عشر لوحة كبيرة في مدخل الجناح المصري الدائم في هذا المعرض تعبر عن القرية على شاطئ النيل بملامح مصرية قديمة وحصل على ميدالية ذهبية فيه عن أعماله وشارك في بينالي فينيسيا الدولي عام 1938 بلوحة التخطيط.

كان نحميا سعد من اوائل الفنانين الذين اهتموا بصياغة الانسان المصري الريضى خاصة بصورة اصطلاحية تنتمى الى المنهج المصري القديم مع ليونة معاصره، كما فعل من قبله الفنان محمود مختار وقد فتح بذلك طريقا طويلا امام عشرات الفنانين من بعده، كان مصورا ممتازا وحفارا بالغ التميز في الحفر، وفي الرسوم التوضيحية لفن الكتاب، أعماله المحفورة على الخشب وعلى الزنك والحفر المقطعى في الخشب تعد من اوائل فن الحفر الجرافيكى في الفن المصري الحديث مع الفنان الحسين فوزى وكانت تلك المحفورات المطبوعة صغيرة المساحة منمنمه بعضها أصغر من مساحة كف اليد وهذه هي المساحات المعتادة في الحفر المقطعى على الخشب ولكنها صرحية محكمة التكوين ومنضبطة العلاقة الحوارية بين الاسود والأبيض وبين المساحات والخطوط السوداء والبيضاء في موضوعاته اشرة المراكب وقوارب الصيادين ومناظر القرية والاسواق والحصاد والتخطيط يستخدم التهشير والخطوط المتقاطعة لتحقيق درجات الظلال مع العلم بأن تقنية الحفر مرضى المقطعى في الخشب تجعل الفنان يحتفظ بالمساحات الاكبر من القالب مسطحة فتطبع سوداء بينما يחדش الخطوط ليحقق تأثير الضوء المبهر في مواجهة الاشكال السلبية السيلويت وفي أعماله التصويرية رسم لوحات عديدة بالقلم الرصاص والفحم والباستيل والالوان المائية والزيت وقد بدأ من خلال المذهب التأثيرى وتدرجيا خرج منه الى نوع من الطبيعة المحورة من خلال مسحه مصرية قديمة، بينما آثر في أغلب أعماله استخدام المساحات الصغيرة للوحات، كما وضع نحميا سعد عدد من الرسوم التوضيحية للصحافة وللكتاب ومن بين تلك الأعمال مارسمه مع كل من الفنانان محمد ناجى، ومارجوفيون، لكتاب (مصر أرض الرحالة) الذي أعد بمناسبة معرض باريس الدولي.

وقد عانى نحميا سعد الفنان القدير والرائد من تنكر الحياة والاصدقاء والرعاة وعاش مهموما بالفقر وبالمرض وبالجحود ولم يكن له غير صديقه السيد أحمد جلال الدين رأفت، الذى ساندته في أشد ايامه حلكه واحتفظ بالعدد الأكبر من أعماله الرائعة في مجموعته الخاصة، وهى التى استعارها منه الناقد بدر الدين أبو غازى عام 1972 ليقيم بها معرضا شاملا لأعمال الفنان الراحل، ليقدمه للجمهور الذى أغفله ونسى عطائه.

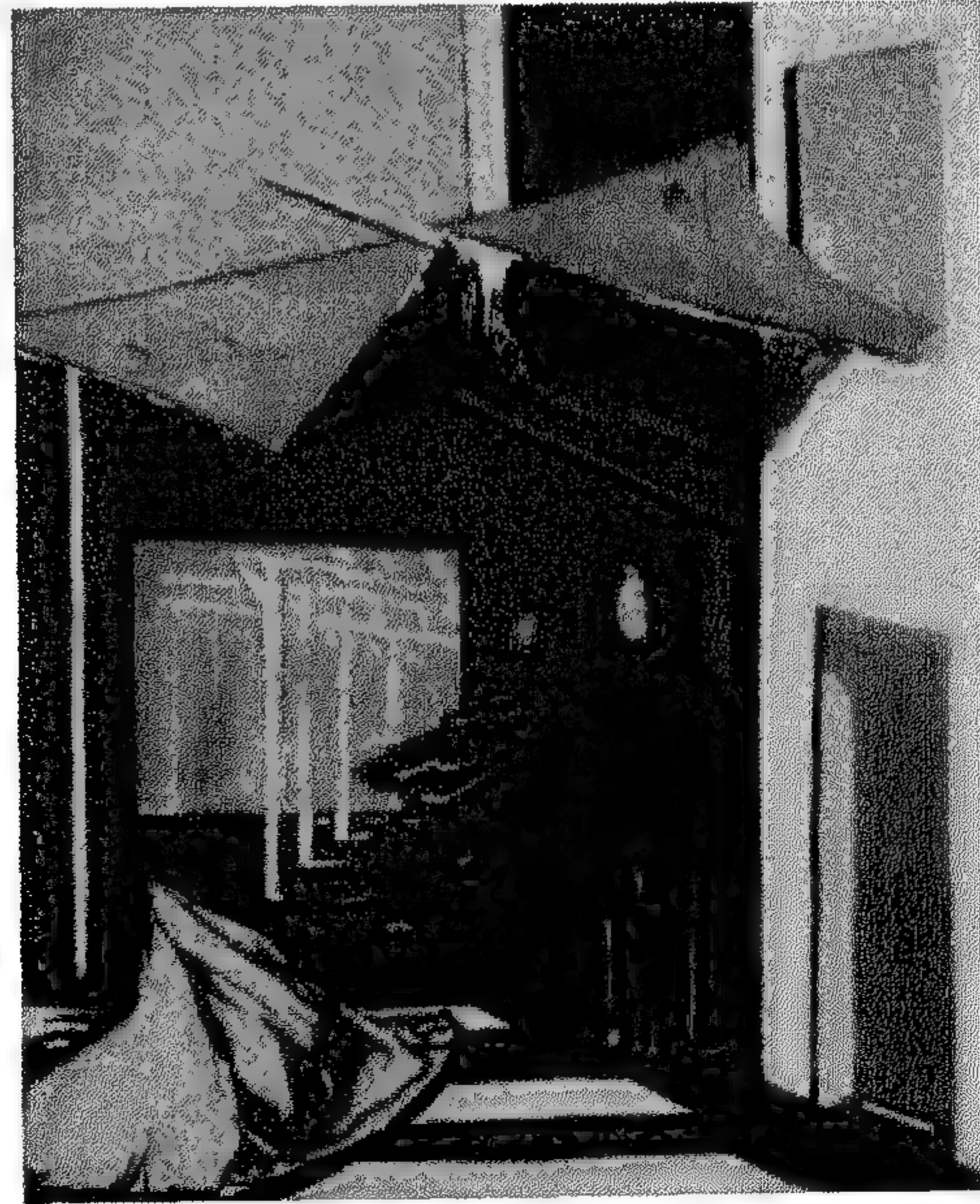
نحميا سعد - حصاد القمح
Nahmia Saad - Harvest

يوسف العفيفي 1902

تخرج يوسف في المعلمين العليا التي انشأت عام 1900 واستمرت حتى 1929، وسافر في بعثته الى توتنجهام في انجلترا لمدة سنتان، عاد منها ليعمل مدرسا في المدرسة السعيدية الثانوية حيث التقى حوله مجموعة من التلاميذ الموهوبين في جماعة الرسم وكان يقيم في داخلية المدرسة لانه لم يكن قد تزوج بعد، تضم مجموعة تلاميذه في هذه الفترة سعد الخادم، وراتب صديق، وكامل التلمساني، وأبو خليل لطفى، وكمال الملاخ، وفؤاد كامل ومحمد فتحي البكري ضمن آخرين، وكان يؤمن بالاتجاهات المعاصرة ويناهض الاتجاه الاكاديمي وتوابعه المحافظة، ثم تعيينه مدرسا بقسم الرسم بمعهد التربية للمعلمين عام 1937 تتلمذ على افكاره الثورية، الفنانين حمدي خميس، يوسف سيده، مصطفى الارناؤوطى، وأبو خليل لطفى، وطفى زكى، ومحمود البسيونى.

كان تأثير يوسف سيده في طلابه قويا جداً نتيجة لقلرته التحليلية والنقدية الهائلة ولطريقته المميزة في الالتقاء وتنظيم الافكار واثارة مشاعر طلابه وقدح المناقشة فيما بينهم، كما كان يعاملهم بطريقة أبوية ويرعى شئونهم وهى مكونات المعلم الموهوب صاحب الحماس والحيوية والصوت الجمهورى المؤثر وكان له دور رئيسى في تكوين جماعة الفن الحديث 1946، وكان معظم اعضائها من تلاميذه وفي تشجيع راتب صديق وسعد الخادم على السفر الى انجلترا لدراسة الفن وأصبح أول عميد للمعهد العالى للتربية الفنية في بداية نشأته في الروضة.

أما عن انتاجه الفنى فكان مقلداً جداً ولكن الأعمال القليلة التي أبدعها كانت حداثة تنسب الى ما بعد التكعيبية، تتسم الحركة الإيقاعية وجراًة التلوين ومن لوحاته المميزة لوحة السيرك من تقنيات متحف الفن المصرى الحديث.

يوسف العفيفي - الشبح - ١٩٣٩
Youssef El-Affi - The Ghost - 1939

يوسف السرساوي 1909 – 1978

تستهوي الفنان السرساوي شاحق البيئة المصرية بعين الكاميرا ذات اللقطات البانورامية الموسعة . وبزوايا رؤيه سنيوتوغرافية حيث المنظور من زاوية رؤية سفلية أو علوية أو أيزومترية للمشهد الذي يغلب عليه في أعماله المناظر الخلوية الصحراوية ، كما في الواحات حيث تتعيش الهياكل المعمارية الصرحية مع محيطها الصحراوي وكتل الصخور التي تشبهها والهضاب والكثبان الرملية الملونة بدرجات لونية عميقة ومتجانسة عالم رحب من الفراغ الشاسع يحيط في بقاع محددة شخوصاً دقيقة تمتد ظلها الطويلة علي الأرض مشاهد سكونية ولكن اتجاهات الأقواس ولمسات الألوان تكسبها حركية دينمية مذهشة . وتلعب الظلال والأضواء دوراً جوهرياً في أعمال هذا الفنان القدير .

يوسف السرساوي - محاجر أثر النبي بمصر القديمة - ١٩٣٩
Youssef El-Sersawi- Ather El Nabi Quarry in old Cairo - 1939

الجيل الثالث 1913 - 1929

جيل الأفكار - والمتمردين بين الحداثة والمجتمع

شهد فن التصوير على وجه الخصوص محاولات حثيثة للتطوير والتنويع المذهبي والأسلوبي اعتباراً من جيل الرعيل الأول ومن خلال الرعيل الثانى وأصبح هذا التطوير والتحويلات الناتجة عنهم أكثر جسارة وتمرد مع الرعيل الثالث الذى كان مهياً لهذا التوهج الثورى الانقلابي فى مسيرة فن التصوير . فتنوعت المذاهب والتقنيات ومصادر الإلهام .

جانب من هذه الظاهرة يرجع إلى تعدد فنان التصوير فى جيل الرواد وبالتالي تنوع التجارب والاتجاهات.

أما فن النحت فبالرغم من أن محمود مختار كان رائداً فذاً وفناناً عبقرياً نجح فى بلورة شخصياته الفنية المتفردة بقوة وإقناع ، فإنه كان وحيداً فى الحركة ومن ثم تجمد فن النحت من بعده أو كاد أن يتجمد حتى أوائل الستينيات عندما خرج جمال السجيني من معطف محمود مختار الذى دفع أجيال متعاقبة من النحاتين المصريين من بعده بأسلوبه القاهر أو سقوطلهم فى البديل الثانى وهو الالتزام الأكاديمي . كان السجيني من خلال انخراطه فى جماعات الأفكار الثورية هو من فتح باب التجديد فى فن النحت على مصراعيه للأجيال الشابة ، ومثله مثل محمود مختار كان وحده فى الميدان ومن ثم تبعه عديد من فنانى الجيل اللاحق عليه إلى أن تجدد دم فن النحت من خلال جيل الستينيات الذى أقترح تيارات الحداثة فى مساهمته للتجديد والتأصيل .

وكان فن الحفر - الجرافيك - أقل حظاً من فنون التصوير والنحت ، إذ تأخر افتتاح القسم المعنى بتدريسه قرابة ثلاثون عاماً بعد افتتاح المدرسة فى عام 1908 ومن ثم جاء جيل الرواد لهذا الفن أكثر انفتاحاً للاتجاهات التجريبية لحكم الجو العام فى الحركة الفنية وانتعاش الجانب الفكرى والثقافى المرتبط بالفنون ، فتجد فى أعمال أولئك الرواد - نحميا سعد - الحسين فوزى - عبد الله جوهر تجارب حدائية فى الأسلوب والتقنية وموضوعات التعبير وكان لحسين فوزى وعبد الله جوهر الفضل فى تكوين الأجيال اللاحقة عليهم من فنانى الحفر المجددين ، من خلال قدراتهم الفذة فى التقنية وعلى التدريس وشخصياتهم الأبية المتفتحة والعطاء .

كان لأساتذة التربية الفنية من أمثال حبيب جورجى - يوسف العفيفى - وحسين يوسف أمين وحامد سعيد دوراً محورياً فى ضخ أفكار علمية وثقافية محركه لجيل الرعيل الثالث ، إذ اكتشفوا نجوم هذا الجيل المدارس الثانوية ، من خلال جمعيات الرسم ، ثم فى كلية الفنون الجميلة والمعهد العالى للتربية الفنية وتعهدهم بالرعاية والتوجيه وإثارة ملكاتهم تجاه الإبداع والتمرد على الأكاديمية والبحث عن دور اجتماعى وسياسى محرك ، واكتشاف قيم الفن الحدائى ، وجماليات التراث ، ومعايشة المجتمع المصرى فى طبقاته المهمشة التى تعيش فى قاع المدينة مرتكنة على الخرافات فى غياب اليقين وفرص العمل والرعاية .

وساهم فى هذا الدفع الثورى شعراء مثل جورج حنين ومنظرين من أمثال بشر فارس وإيميه أزار ومفكرين من أمثال توفيق الحكيم ولويس عوض وفنانين مسلحين بالثقافة العميقة والوعى

والموهبة من أمثال رمسيس يونان ، فؤاد كامل ، وكامل التلمساني .

وتوالى الجماعات الثورية فى الظهور بالتتابع وبالتوازى بعضها لا يلبس أن ينفض والبعض الآخر يواصل رسالته الواضحة لسنوات طويلة كان مختار نموذجاً بالاحتكاك المتوازى مع الحركة الفنية فى أوروبا وانقطع هذا التواسط إلى أن جاء جورج حنين ورمسيس يونان وفؤاد كامل وعادوا الحوار المتفاعل مع فنانى أوروبا .

كان هذا المد قاهراً واثقاً ، فلم يتمكن المحافظين الأكاديميين من مواجهته ، إذا كان أمامهم إما الانسحاب فى هدوء أو فى الانخراط فى التيارات الجديدة المبشرة .

وهكذا قدر للحركة الفنية أن تشهد مخاضاً عبثياً كان مسئولاً عن كل حركات التجديد ، الفردية والجماعية بعد ذلك . سيلاحظ القارئ وجود الفنان حسين بيكار ومحمود موسى ومصطفى نجيب مواليد عام 1913 مع الجيل الثانى بينما يجد الفنانان رمسيس يونان وسعد الخادم فى الجيل الثالث رغم أنهم مواليد نفس العام وذلك لأسباب أسلوبية فنية

عبدالهادي الجزار- شعر ورسم - ١٩٥٣
Abdel Hadi El Gazzar - Poetry and drawing - 1953

وفيما يلي عرض لاختارات من فناني هذا الجيل وهم

1993 - 1920	أبو خليل لطفي
2004 - 1926	أحمد ماهر رائف
1929	أدم حنين
1989 - 1924	إنجي أفلاطون
2003 - 1919	تحية حليم
1925	جاذبية سري
1977 - 1917	جمال السجيني
1978 - 1924	جمال محمود
1985 - 1917	حامد عبد الله
1919	حامد عويس
1990 - 1924	حامد ندا
1979 - 1923	حسن العاجاتي
1920	حسن حشمت
1928	حسن سليمان
1924	حسن صادق
1929	حسن عثمان
1991 - 1919	حمدي خميس
1983 - 1914	خديجة رياض
1994 - 1917	راتب صديق
1926	رمزي مصطفى
1966 - 1913	رمسيس يونان
2002 - 1919	زينب عبد الحميد
1926	سعد الجرجاوي
1987 - 1913	سعد الخادم
1924 - ٩	سعد كامل
2004 - 1926	سمير رافع
1995 - 1917	سيد عبد الرسول

1929	صبيحي جرجس
2000 - 1920	صبري راغب
1988 - 1925	صلاح عبد الكريم
1923-1984	صلاح يسرى
2005 - 1916	عبد البديع عبد الحي
1981 - 1918	عبد العزيز درويش
2006 - 1916	عبد الله جوهر
1966 - 1925	عبد الهادي الجزار
1990 - 1919	عز الدين حمودة
1973 - 1919	فؤاد كامل
1972 - 1915	كامل التلمساني
1994 - 1919	كامل جاويش
1995 - 1923	كمال أمين
1968 - 1926	كمال خليفة
2002 - 1918	كمال عبيد
2000 - 1928	كمال يكنور
1917	محمد صبري
1929	محمد طه حسين
1984 - 1920	محمد محمود عفيفي
1990 - 1924	محمد مصطفى
2003 - 1924	محمد هجرس
1993 - 1928	محي الدين طاهر
1976 - 1920	مصطفى الأرناؤطي
1929	ممدوح عمار
2000 - 1919	منير كنعان
1999 - 1921	وديع المهدي
9 - 1919	يحيى أبو حمده
9 - 1920	يوسف رافت
1994 - 1922	يوسف سيده

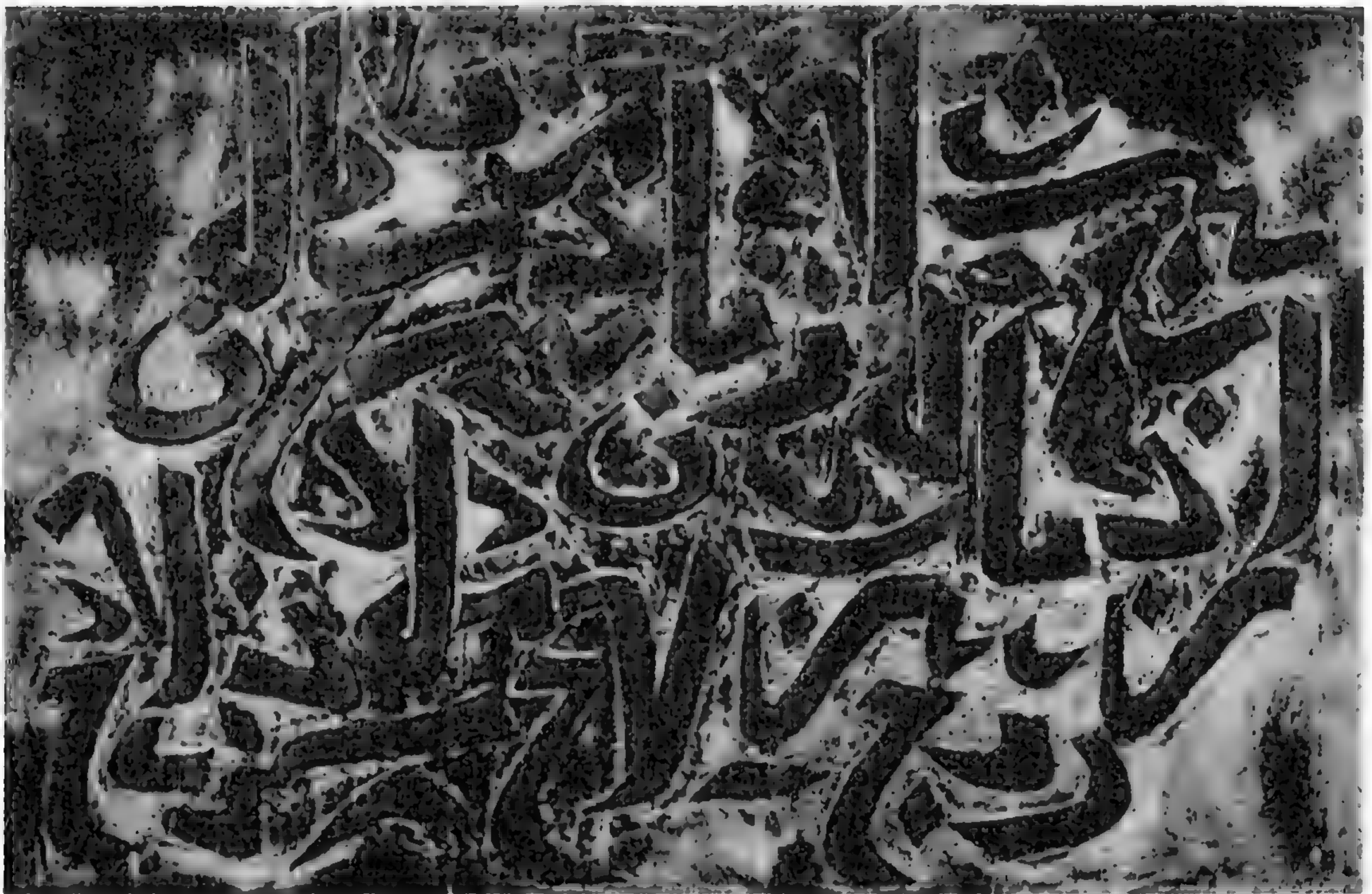
أبو خليل لطفي 1920 - 1993

ولد أبو خليل لطفي في حي القلعة بالقاهرة في 10 أغسطس عام 1920، وحصل على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1942 ودبلوم المعهد العالي للتربية الفنية بالقاهرة عام 1944 وعلى دبلوم معهد التصميم بجامعة شيكاغو عام 1947 كما درس الفن في جامعتي أوهايو ونيويورك في الفترة من 1949 إلى 1953، وعند عودته إلى مصر عمل في مجال تنمية الصناعات الريفية، فطاف بمحافظات مصر، ثم درس ديكور المسرح ببلجراد بيوغسلافيا عام 1965 وعمل بالتدريس بالمعهد العالي للتربية الفنية، والمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ثم قام بالتدريس بالكويت لمدة ثماني سنوات وتوفي في القاهرة في 12/21/3991.

عندما سافر أبو خليل لطفي إلى أمريكا للدراسة عام 1946 كان تيار التجريدية التعبيرية والمدرسة الأمريكية الحديثة في أوج توهجها، ولكنه كان في نفس الوقت محملاً بشحنة من العمق الثقافي والإحساس الطليعي الذي وجهه إليه استاذة يوسف العفيفي، ومن خلال مشاركاته في معارض جماعة الفن والحرية، حيث عاصر تيارات التمرد على التقاليد التشكيلية الراكدة في الحركة المصرية، ومن أنشطتها الفن الأوتوماتيكي والفن الذري والسيريلية والدادية، حيث عرض مجموعة من الأقنعة الساخرة في أحد معارض الجماعة، ولوحات سيريلية في معارضها المتتالية، وفي الوقت الذي ظهرت فيه أعمال جاكسون بولوك. كان أبو خليل لطفي يعرض أعماله في صالات العرض بشيكاغو ونيويورك عامي 1948-1949.

وعندما عاد إلى القاهرة كان حضوره شديد الوضوح في المشاركات في المعارض العامة وإقامة المعارض التجريبية لبحوثه الفنية والتدريس، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية وفي تقديم نموذج للأستاذ المصري المتحرر المدافع عن تيارات الحداثة، اتسمت أعمال أبو خليل لطفي بالتجريدية الخالصة، عناصرها حروف الكتابة العربية المصفاة والمختزلة، وشبكات الخطوط المجدولة والمتقاطعة، التي استلهمها من ناتج مشوار (النورج) في حركته الدوامية فوق أعواد القمح الجافة، ودوران الساقية، تلك الحركة الدورانية انعكست على النظام الإيقاعي لتكوينات أبو خليل لطفي من ناحية، وتصويراته للجلدان العتيقة وشرائح المعدن المثبت بالمسامير ذات الرؤوس، والتحاس المجنزر، والصفائح المؤكسد، على خلفيات من عجائن وتمويهاات لونية من ناحية أخرى. فضلاً عن ابتكاره فكرة خدش الخطوط على سطوح اللوحات، ومحاولات تتسم بالحذر في استخدام التأثيرات البصرية الناتجة من تشعب اتجاهات الخطوط من بؤر مشتتة على سطح لوحاته، ثم باستخدام فكرة (الكادر) اللقطة. أو مجموع اللقطات داخل المنظر حيث تقسم اللوحة إلى مجموعة من المربعات التي تشبه أوجه العيون البلورية، كعواالم مسرح خيال الظل الذي نتابع في إيقاعاته مشهداً تلو الآخر. كانت أعماله الأولى زاهدة في الألوان بدرجات الرمادي وألوان الخام الطبيعي المؤكسده، وفي أعماله الأخيرة توهجت الألوان بشدة⁽¹⁾

يمكن الرجوع إلى كتاب أبو خليل لطفي، تأليف صبري عبد العزيز، المجلس الأعلى للثقافة.
وكتاب أيمه أزار، التصوير المصري الحديث، إدوار الخراط ود نعيم عطيه المجلس الأعلى للثقافة.

أبو خليل لطفي - من وحي الكتابة العربية
Abu-Khalil Lotfy- Inspired from the Arabic Letters

أحمد ماهر رائف 1926. 1991

ولد عام 1926 بالقاهرة وابتاه الفنان محمد زكى رائف²(1) وحصل على دبلوم الفنون الجميلة عام 1950 وعلى ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1954 وعلى شهادة أكاديمية الفن بدوسلدورف - ألمانيا- عام 1960 وعلى دكتوراه تاريخ الفن من جامعة كولونيا عام 1975 وعمل بالتدريس بقسم التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية حتى وفاته عام 1991.

يعد أحمد ماهر رائف من العلامات البارزة فى فن الجرافيك المصرى وأستاذاً لأجيال متلاحقة من أساتذة الحرف فى مصر إلى جانب كونه مصوراً متميزاً وعضواً مؤسساً فى جماعة الفن المصرى المعاصر مع الربى حسين يوسف أمين، تطور تصويره من التعبير الرمزى سريالى عن مشاهد البحر والمراكب والتكوينات الريفية وتكتلات الرجال يحملون الأحجار إلى موضوعات رمزية تجمع بين الكائنات البشرية والحيوانات والعجلات وقطع الاثاث الشعبى والأواني الفخارية الشعبية والأجراس والسواقى ، والتكوينات المعمارية قبل أن يتحول إلى التجريد الخالص وقد عالج فى أعماله منذ الستينيات الجرافيكية ابداعات تقنية ومعادلات جمالية رائعة فى الحفر الحمضى الغائر والاكواتنت والملون والبارز بدون أجيار واستخلص من الحروف العربية تكوينات معمارية الطابع خالصة التجديد وتتسم أعماله بالعمق والبحث فى التجريد والرمزية، إلى جانب ريادته فى استلهام العناصر الحروفية للكتابات العربية. وتناول الموضوعات الوطنية بصورة رمزية بليغة فى أعماله التصويرية فى هذه الفترة نستطيع قراءة إنعكاس خبراته كحفار على أعماله التصويرية فيما يشبه منهج الجرافيكين فى فصل وخطط الألوان وتقسيم اللوحة إلى مجموعة من البصمات، وملامس السطوح البارزة والغائرة والعب بالخطوط الإفعوانية والتحديات السوداء ومنهج الكلوزين الذى يفصل التكوين إلى مساحات لونية ذات تحديات بيضاء، وإستخدام الألمان المخلوطة الرصينة المعتادة فى أعمال الحفر الملون البارز أو الليسوغرافى . ولأحمد ماهر رائف إهتمامات تنظرية عميقة لم يتسنى لها النشر حتى الآن .

(1) للفنان محمد زكى رائف وهو من الجيل الأول من أساتذة التربية الفنية - لوحه موقعه ومؤرخه بعام 1938 بعنوان

رقص ريفى معروضه بالور الأول بالمتحف

أنظر كتاب بانوراما الجرافيك المصرى فى القرن العشرين - سعيد حدادى - مصطفى الرزاز - حمدى أبو معاطى - مكتبة الإسكندرية 2004 . وكتاب ايميه ازار السابق الإشارة إليه.

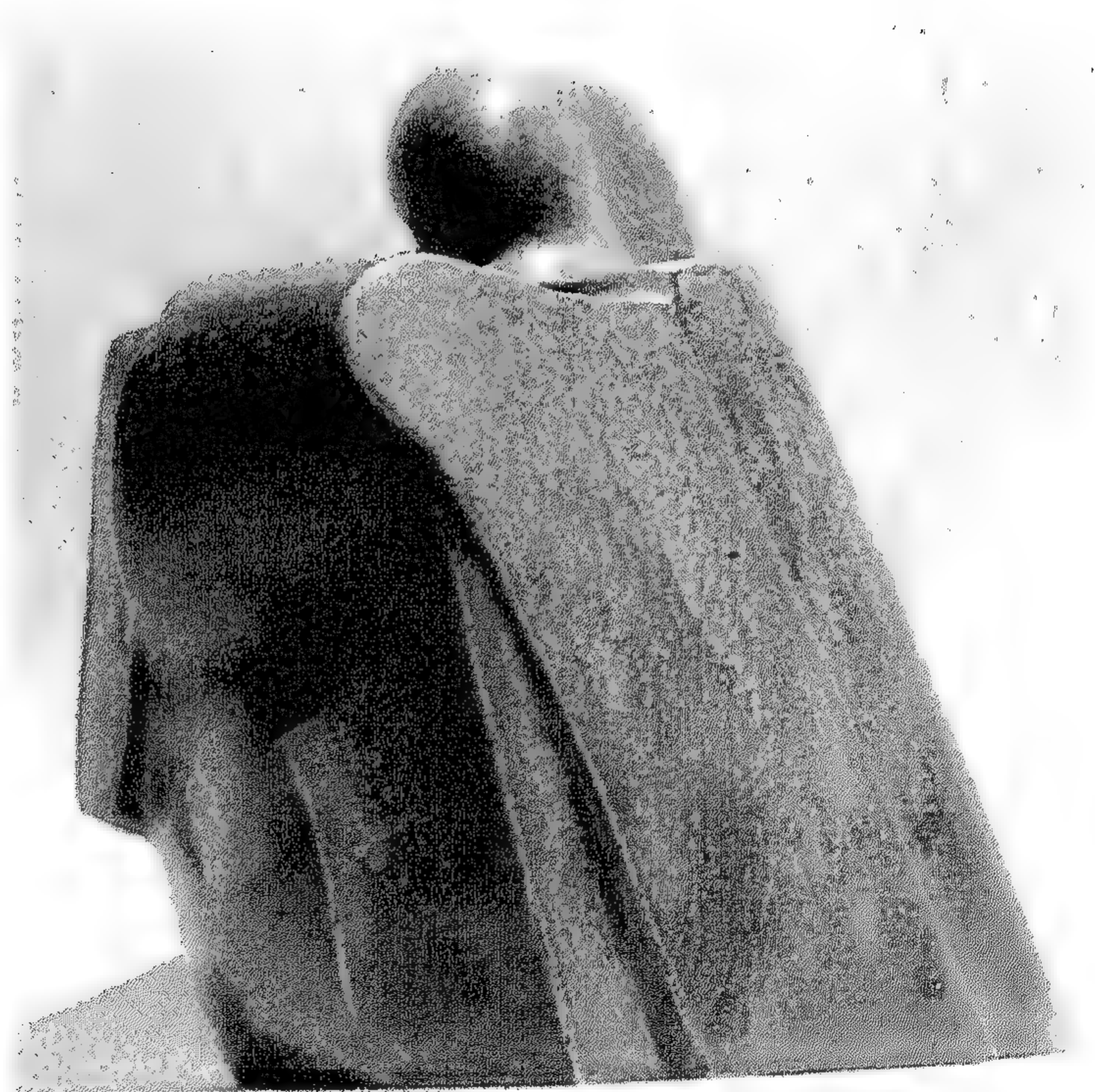

أحمد ماهر رائف - العمل في الحقل - ١٩٦٢
Ahmed Maher Ra'ef - Working in the fields - 1962

آدم حنين 1929

تخرج في الفنون الجميلة عام 1953 والتحق بمدرسة الأقصر بين 1954 و1957، ثم التحق بالمتحف الزراعي كفتان متفرغ، ويسافر إلى ميونخ بألمانيا عام 1957 مبعوثاً من وزارة الثقافة التي تمنحه بعد عودته منحة تفرغ في السنوات من 1961 - 1969، وعمل رساماً صحفياً في دار روزاليوسف، وفي عام 1971 انتقل للإقامة بباريس وعند عودته إلى مصر في أواخر التسعينيات كلف بالإشراف على ترميم تمثال أبو الهول التاريخي الفريد، وحصل على وسام وعلى جائزتي الدولة التقديرية ومبارك في الفنون، وأنشأ سمبوزيوم النحت الدولي في الحجر الصلب بأسوان.

آدم حنين من أبرز النحاتين المصريين من بدايات الستينيات حيث حصل على التفرغ من وزارة الثقافة واقترب من العلامة حامد سعيد من ناحية، وأقام في مصر من 1957 إلى 1969، فاقترب من منابع وفلسفة التراث المصري وتشربها بتعمق وتأمل انعكس على أسلوبه الفني طوال مشواره حياته الإبداعية، في الرسم على ورق البردي بالأكاسيد الطبيعية المصرية أكسيد الحديد والمنجنيز والكروم مخلوطة بالصمغ العربي، يرسم عليها مساحات هندسية تتسم بالحيوية للبيئة اطرافها وخشونة سطوحها كما يصور أحيانا رسوماً لأسماك وطيور وحيوانات مبسطة ومتكثلة وكأنها تخطيطات قصد أن يهد بها للنحت بعضها أشبه بالتمائم الشعبية والبعض الآخر له مذاق فرعوني دون أدنى ملامح أو مشابهة، في فن النحت الذي تألق فيه الفنان، بدأ في الخمسينيات بعمل نوعية من النحت المستمد من التراث الشعبي، ومن ناحية أخرى عمل مجسمات عبارة عن تماثيل لبورتريه احداها للفنان عبد الفتى أبو العينين وآخر لصالح جاهين في الخمسينيات، أما أعماله النحتية المتبلورة والتي مهدت لأسلوبه الممتد فيبدأ تاريخياً مع تعرفه على حامد سعيد في التفرغ وانتاجه مجموعة من التماثيل لحيوانات البيئة الحمار خاصة بما يقرب من أسلوب النحات الايطالي ذائع الصيت «مارينو ماريني» Marino من حيث اختزال التفاصيل وهيولى الكتلة وتربيع الاجساد الاسطوانية والاحساس التعبيري بالهدوء التأمل والتأهب للحركة في الحيوان المنحوت، وفي أعمال نحتية أخرى قدم الفنان طيوراً تقترب من التجريد في الكتل وفي هذه الفترة أيضاً نحت تماثله الأشهر الفارس المعروف في مكتبة القاهرة بالزمالك، والطائر المقام أمام مبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة ثم ابدع مجموعة من التماثيل الصغيرة ابان اقامته الطويلة في باريس للانسان والقطط والطيور ثم اتجه إلى نزع أكثر تجريداً ورمزية حيث حاول التعامل مع رسومه البردية وتجسيم عناصرها في ألواح الازدواج السميكة بالتفريغ فأصبحت الأعمال ذات بعدين دون نقالات في التضاريس اعتمد فيها على الخطوط «الكونتورية» وعلى الثقوب والفراغات الإيقاعية وفي السنوات الأخيرة ترجم تلك الأعمال إلى تقطيع كتل كالألواح السميكة من الجرانيت الأسود باستخدام أشعة الليزر القاطعة. وقد عرضت هذه الأعمال في متحف المتريوليتان بنيويورك إلى جانب أعمال فاروق حسني، ثم أقيم لآدم حنين معرضاً رائعاً في قصر الأمير طاز بعد إعادة ترميمه وإعداده عام 2006 وأصدرت عنه دار الشروق ودار سكيرا الدولية كتاباً شاملاً لحياته وأعماله بمناسبة هذا المعرض.

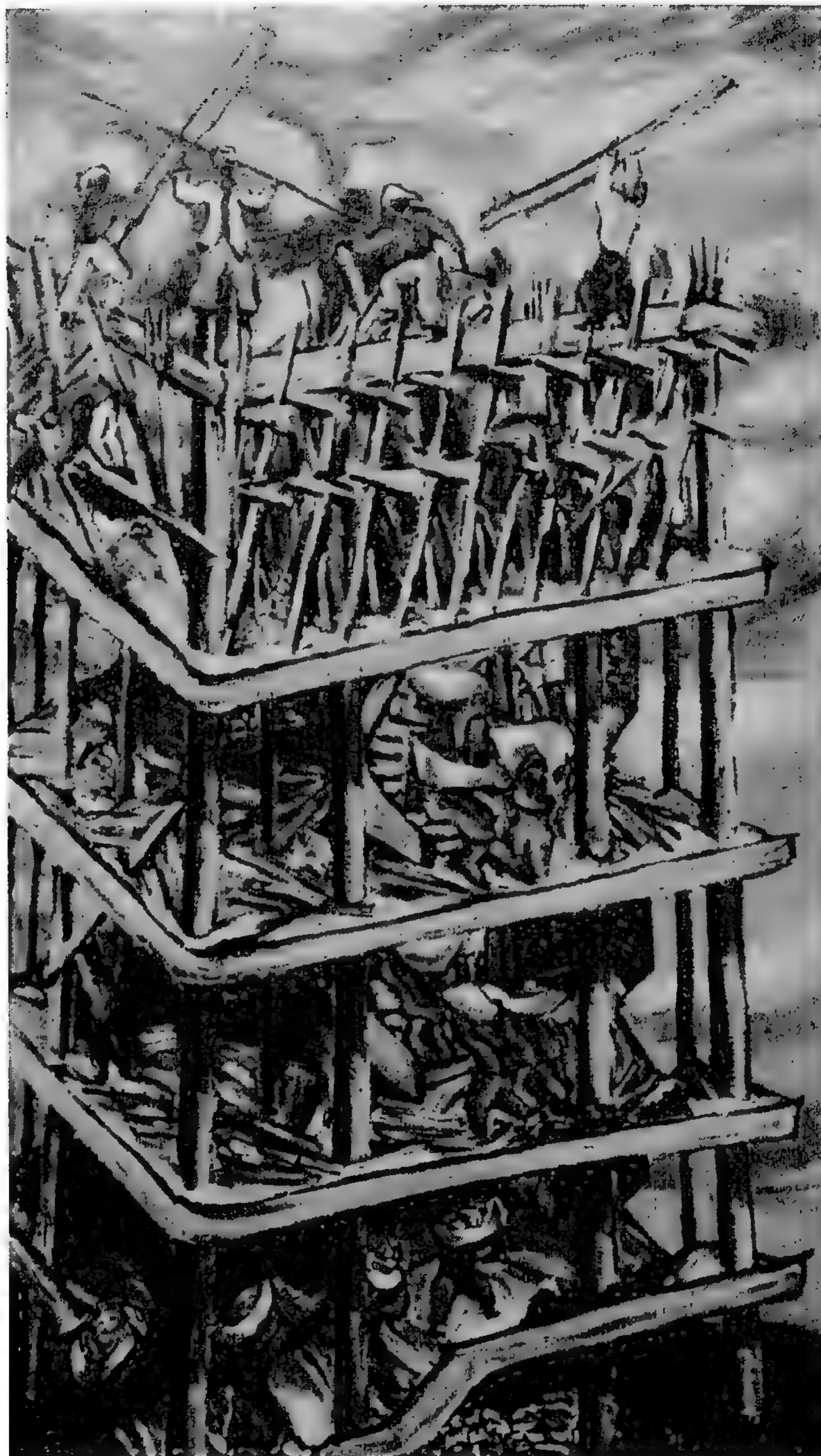
آدم حنين- الفلاحة - ١٩٩٩
Adam Henin- The female peasant - 1999

إنجى أفلاطون 1924 - 1989

فنانة علمت نفسها وشاركت فى الحركة الثقافية والسياسية والفنية منذ عام 1942 حيث شاركت فى معارض جماعة الفن والحرية، وأقامت العديد من المعارض الفردية لأعمالها فى مصر والخارج منذ عام 1952 وشاركت فى الكثير من المعارض الجماعية للفن المصرى والبيناليات القومية والعالمية، وقد قضت فترة فى سجن النساء بالقناطر لنشاطها السياسى الوطنى توفيت عام 1989 بالقاهرة.

تعد الفنانة انجى أفلاطون من أكثر الفنانات المصريات جدية ومثابرة، فقد وهبت الجانِب الأكبر من حياتها للفن ومتطلباته القاسية، منذ أن قدمت لوحاتها الرائعة إبان تواجدها فى السجن، تصور فيها أحوال السجينات وكأنهن قد كبلن فى أقفاص، وسلوبات الحرية، لوحات تتوازى مع الأعمال الدرامية للفنان «فتسنت فان جوخ»، ثم انتقلت للتعبير عن الفلاحات المصريات يجتنين القطن ويزرعن ويحصدن، ويحرثن ويخبزن وينسجن، ويرعين أطفالهن وأزواجهن، ويعرضن الجبن والدواجن فى الأسواق، ويمرحن فى الأعياد والمولد ويتجمعن فى ساحات الدفن حول القبور ويناضلن فى سبيل المبادئ الوطنية. بحيث يمكن ان نعتبر تراثها الفنى من لوحات معبرة، سجلاً لحوليات المرأة المصرية وكفاحها من أجل الحياة . كما كرسَت الفنانة بعض أعمالها للتعبير عن القضايا الوطنية الكبرى كبناء السد العالى والمقاومة الشعبية للمحتل والمطالبة بالحرية التامة، إلى قضية فلسطين والفدائيين، وهى بذلك فضلاً عن كونها فنانة تتمتع بحرية فى المعالجة الأسلوبية للوحاتها، فهى فنانة واقعية اشتراكية بأسلوبها ومنهجها الخاص الذى يعبر به عن حبها لوطنها، وقضايا الإنسانية والوطنية.

لوحاتها المبكرة فى فترة السجن وما بعدها كانت تعبيرية لها مزاج تكوينى خاص كثفت فيه الكتل البشرية وتتقاطع مع أسوار السجن الرأسية مع استخدام ألوان مؤكسدة ومخلوطة بتراب وهارمونية، والجو العام للوحات يتسم بالدرامية الثقيلة. وتدرجياً تحول أسلوبها الفنى إلى استخدام شرائط لونية فى اتجاهات وبألوان ودرجات لونية مختلفة، ثم تحولت الشرائط اللونية إلى بقع دائرية لتصبح ذات صفة تنقيطية مع بعض الشرائط القصيرة المتداخلة مع النقاط على أرضية قماش الرسم بلونه الطبيعى فتتوحد النقاط والشرائط من خلال الأرضية البيضاء من ناحية ومن خلال إيقاعها الحركى من ناحية أخرى

إيجي أفلاطون- البناء
Inji Eflatoun - The Building

تحية حليم 1919-2003

ولدت في 9 سبتمبر 1919 وتعلمت على يد مجموعة من المعلمين آخرهم الفنان حامد عبد الله الذى تزوجته عام 1945، وفى عام 1949 سافرت معه إلى باريس والتحقت بأكاديمية جوليان إلى عام 1951، وعملت بالتدريس لفترة قصيرة ثم حصلت على التفرغ لخمس عشرة عاماً متقطعة من وزارة الثقافة.

مرت تحية حليم فى مشوارها الفنى الطويل بمراحل متتابعة، ففي الأربعينيات غلب على أعمالها التعبير عن المجموعات البشرية المزدحمة، إلى جانب دراسات فى المنظر والطبيعة الصامتة وموضوع الأمومة، ثم صورت إبان دراستها فى باريس موضوعات أوروبية خالصة فى الخمسينيات، ودراسات تشريحية للموديل، ورسوماً بالألوان المائية لحركات راقصى الباليه. واعتباراً من 1952 بدأت فى رسم الحياة والبيئة المصرية والموضوعات القومية، والتحمت بمصادر الفولكلور المصرى، إلى أن كرست اهتمامها للتعبير عن النوبة التى زارتها قبل أن تغمرها مياه بحيرة ناصر، وقبل تهجير مواطنيها إلى كوم أمبو عام 1962 تبلورت فى هذه المرحلة شخصية الفنانة المميزّة على المستوى التشكيلي، وعلى المستوى التعبيري والشاعري إذ تغذت لوحاتها بإيحاءات النوبة الحائلة، وملامح الفن القبطى البرئ فى مساهمته. وفى أعقاب عدوان 1956. اكتسبت لوحاتها عبوساً وعتامة ورموزاً للدمار والإرادة.

وفى النصف الثانى من الخمسينيات اتجهت الفنانة إلى التعبير عن القصص الدينى والفولكلورى. سليمان والهدد، يوسف وزليخة وعبرت عن هذه الموضوعات بمنهج الفنان الشعبى الذى يرسم على الجدران فى المواسم بفطريته ومباشرة.

وفى مجموعة أعمالها الغنية التى يقطنها المتحف وتعرض فى الشرفة الرئيسية للدور الثانى بجوار رواد التيار القومى تشاهد لوحة (هذه الأرض لنا) التى رسمتها عام 1965 مقاسها 200 × 122 سم، تصور مجموعة من الفلاحين يمسكون الفئوس ومن خلفهم النسوة، والام الكبيرة التى ترمز إلى مصر وأمامهم مجموعة عمائر رمزية، ويجوار هذه اللوحة الرأسية عرضت قباب المساجد وأبراج كنائس وبيوت الفلاحين.

ولوحة كبيرة رسمتها الفنانة عام 1963 بعنوان (زواج فى النوبة) 300 × 120 سم، وأسفل هذه اللوحة الكبيرة نشاهد لوحة (السيدة والمصباح) 98 × 78 سم رسمتها عام 1965 بالألوان الزيتية مع رقائق الذهب، تتسم بقدر كبير من الرمزية والفطرية.

وبجوارها لوحة رسمت فيها (الكاتب لويس عوض) عام 1962، تمثله جالساً فيما يشبه فلك نوح على مياه النيل فى مشارف أبو سمبل، يحمل بيده اليمنى مجموعة من الكتب وبيده اليسرى مفتاح الحياة، وعلى رأسه قبعة الأكاديميين، ورسمت من حول الكتب مساحة من الضوء المبهر، وفى الناحية الأخرى من اللوحة رسمت سماء ملبدة يسطع فيها هلال مضى، وإلى اليسار من هذه المجموعة نرى لوحة رسمتها الفنانة عام 1962 أبعادها 204 × 67 سم تمثل زورقاً شراعياً تمخرفى زرقاء المياه والسماء عليه أربعة فتيات نوبيات داخل مقاصير³ (1).

هذا العالم المسالم المشحون بالشجن بألوانه الأرضية، درجات الأوكر والبنيات تتماهى مع الزيتونى، وتسطع فيها إضاءة بيضاء وصفراء وبرتقالية مع الأزرق النيلي، لا نبحت فيه عن دقه الرسم ولا انضباط النسب التشريحية، ولا استواء المنظور والبعد الثالث، إنها مزاجية رائعة بين فنون التراث المصرى الشعبى خاصة، بصورة حميمة بالغة الاقناع إذ تنفذ مباشرة إلى مشاعر المشاهد المتأمل. وقد توقفت تحية حليم عن الرسم فى السنوات الاخيرة بسبب متاعب ألمت بأعصاب يديها، وكانت لها شخصية حميمية وعواطف حانية متدفقة، تحيط بها القطط وتحب الطيور على نافذتها لتلتقط الحب والماء الذى تقدمه لهم يومياً فى أوانى كالطقس

(١) أنظر لويس عوض : تحية حليم الهيئة العامة للإستعلامات القاهرة ٢٩٨٥. وكتاب تحية حليم إعداد صبحى الشارونى . أعمال الفنانة تحية حليم فى الدور الأرضى وشرفة الدور الثانى من المتحف .

فتية حليم - الانتظار - ١٩٦٠

Tahya Halim - The waiting - 1960

جاذبية سرى 1925

ولدت الفنانة جاذبية سرى بالقاهرة فى 11 أكتوبر 1925 وحصلت على دبلوم المعهد العالى للفنون الجميلة عام 1948 واجازة تدريس الفن فى العام التالى. وتنقلت فى دراستها للفن بين باريس وروما ولندن بين عام 1950 و1955 ثم واصلت مهام التدريس فى اماكن مختلفة الى أن أصبحت استاذ التصوير بالمعهد العالى للتربية الفنية تى عام 1981 وفى عام 1965 حصلت على منحة تفرغ من مؤسسة هانتجتن هارتفورد بيلوس انجلوس- امريكا ثم حصلت على التفرغ للابداع الفنى فى مصر عام 1966 وحصلت على منح ابداع واقامة فى برلين وواشنطن العاصمة. وقد كرست الفنانة حياتها للفن والابداع والدرس والتجريب وحصلت على جوائز عديدة قومية ودولية وتصدرت سيرتها وفنها اغلب ما كتب عن الفن المصرى المعاصر الذى تربعت فيه على مكانة بالغه الاهمية والخصوصية بتدقيقها الابداعى المتواصل وقد اصدرت مطابع الجامعة الامريكية بالقاهرة كتابا شاملا عن اعمالها ومشوارها الفنى عام 1998، وصورت اعمالها فى أكثر من شريط فيلمى تسجيلى.

شغلت الفنانة جاذبية سرى مكانة مرموقة فى الحركة الفنية المصرية منذ شبابها المبكر كمصورة ورسامة وجرافيكية قديره، ومرت خلال مشوارها الفنى على تحولات اسلوبية بالغه الاهمية فى تتابع متواصل البحث والتمرد واقتوه. وشاركت بحيوية فى الجماعات الفنية الطليعية، وفى وضع اسس الهوية المصرية فى فن التصوير المعاصر.

فى النصف الأول من الخمسينات اهتمت جاذبية سرى بتصوير مشاهد من الحياة الشعبية فى صياغة زخرفية حيث اهتمت بتفاصيل نقوش الازياء وزخارف الخلفيات وتفاصيل المفروشات الارضية والاضاع الجانبية للوجوه وتداخل الازرع فى شفافية قتيات مع عرائسهن، تفاصيل الحلى والاسرة النحاسيه والستائر، مع مساحات لونية مسطحة واهتمام كبير بالتعبير من ناحية، وبديناميكية التكوين واتزان من ناحية اخرى. تعد هذه الفترة مرحلة التعبير عن حياة المرأة والطفلة المصرية المرأة النشطة ترعى طفلتها، تزين زميلتها، تنشر الغسيل، وفى النصف الثانى من الخمسينات تدب فى لوحاتها طاقة حركية مستقبلية الملامح شعبية الموضوعات تجمع فيها بين المساحات الملونة الوجوه وشبكات الخطوط والاتجاهات المتواتره والمناظر المتفاوتة لتصوير العناصر لوحات (المراجيح) 1957، والطفلة والطائرة 1960 (لعبة الحجله) 1958 والاستعمارية مع اتباعها منهج التكعيبين فى تقسم المساحات تخلصت جاذبية من النزعة الزخرفية التصفيفية فى مرحلتها السابقة.

فضلا عن اهتمامها بالتعبير عن كفاح الإنسان فى عمله ومن أجل حريته المفتقدة.

وفى الستينيات والسبعينات خاضت جاذبية سرى تجربة جديدة بطلها المدينة المصرية بزخمها وضوضائها، اهتمت فيها بالعلاقة المتألفة بين المعمار وفتحاته المحدقة فى المشاهد وبين الانسان الذى يطل منها ويهيمن عليها، يستعيد كل منهم صفات الآخر فيتحجر الناس، وتنبض الجدران والبوابات والاسقف بالحيوية والحركة بفعل التهشيرات والراكات اللونية الكثيفة الدافئة المتقاطعة، وتتسم تجربتها بالهدوء التجريدى النسبى حين تصور رائعتها الجدارية الضخمة بعنوان النيل التى تعكس بحثا تكعيبيا فى تقسيم المساحات وضبط العلاقات وتوازنها.

وفى السبعينات تهيم الفنانة بالبحر والصحراء فى تكوينات افقية مقعده بالحيوية تنقل نبض الموج وكثبان الرمال والسموات المفتوحة وتراجع العنصر البشرى قليلا لتفصح الطبيعة عن طاقتها الموحية، مع اهتمامها بتصوير باقات الزهور والبورتريه الذى يجمع بين التكعيبية والتعبيرية. ومن هذه التجربة تسببت الفنانة شجاعة ضربات الفرشاه العريضة سخية اللون والتى تجلت فى اعمالها الأخيرة التى تنحوتجاء التجريدية التعبيرية فى جرأة الالوان وحركيتها وصراحتها دون أن تتخلى عن الملامح التشخيصية الجريئة والمتشززه وكأنها قد بصمت على الخلفيات الملونه تجربة ولكن فى اتساق هندسية غير صارمه. تعكس فيها حالات شعورية نابضة ببرودة الشاطئ واتساعه وحميمية الناس ودراميه الحوار الصامت الصاخب.

جانبية سري- العائلة - ١٩٥٠
Gazbia Serry- The family - 1950

جمال السجيني 1917 - 1977

ولد جمال السجيني بالقاهرة في 7 يناير عام 1917م، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1933، وتخرج منها عام 1938 وعين معيدا بها، وسافر الى فرنسا وايطاليا لاستكمال دراسته الفنية. وعند عودته عام 1951 واصل عمله بالتدريس بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وكون جماعة صوت الفنان وفي عام 1958، عين رئيسا لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية، ثم شغل نفس الوظيفة بالقاهرة عام 1946، وواصل مشواره الفني منذ بدايات الاربعينات وحتى وفاته في 22 نوفمبر 1977 في اسبانيا أثناء اقامة معرضا شاملا لأعماله هناك.

تقلب السجيني اسلوبيا في مجال النحت خاصة بين الرومانكية في بداية مشواره الى البنائية التكعيبية الى الزخرفية المستلهمة من الجذور الشعبية المصرية الى التعبير الواقعي الاشتراكي في التعبير عن الموضوعات الوطنية للمقاومة والتحرير والعمل، فضلا عن تكريسه جانباً كبيراً من طاقته الفنية في نحت التمثال الشخصي.

كما مارس السجيني مجالات النحت والتصوير والنحت البارز والميدالية والخزف الخزفي والطرق على النحاس.

واكتسب السجيني شهرة واسعة نتيجة لحضوره الدائم في الحركة الفنية والمشاركة المكثفة في المعارض المحلية والتي تمثل الفن المصري عبر الحدود، احتفل بأعماله خاصة الروس إبان ازدهار الاتحاد السوفيتي باعتباره نموذجا لاتجاه الواقعية الاشتراكية التي كانوا يدعمونها، كما حاز السجيني على عدد وفير من الجوائز اولها جائزة مختار للنحت عام 1937 وآخرها الميدالية الذهبية التي حصل عليها في معرض بروكسل الدولي عام 1958. وجائزة الدولة التشجيعية عام 1962 وجائزة تصميم لوحات نحت غائر على قاعدة نصب شهداء بورسعيد عام 1964.

استفاد السجيني من تجربة النحات البريطاني الاشهر «هنري مور» في صيغته للكتلة الانسيابية والفراغات التي تتخللها، فضلا عن اختزال التفاضل وطمس معظمها، وفي أواخر الخمسينات خاصة تجربة تعتمد على دمج الملامح المعمارية الشرقية القباب والمآذن والابرار والعقود ودرجات السلالم تتداخل مع وجوها اصطلاحية وقد لمع السجيني بصفة خاصة في لوحاته البارزة المطروقة على النحاس الأحمر المعبأة بالرموز المباشرة شعابين متعددة الرؤوس تطوق حمامات السلام التي تترنح تحت الضغوط والحصار فلاحين وعمال وجنود، شخوصا يحطمون الاغلال وقضبان الحبس، عروس النيل يحيط بتاجها شجرة الحياة الارابيسكية يعتصم بها منت ناحية ابناء الشعب ومن ناحية حمام السلام، رموز الامبريالية والصهيونية والاقطاع والملكية الفاسدة، ولوحات أخرى تعبر عن القاهرة والاسكندرية والنيل والمرج. يعبر فيها عن رموز للمكان ومن انجبه من نجوم وابطال.

لقد حقق جمال السجيني مكانه متفرده بين النحاتين المصريين بتلك اللوحات النحاسية المطروقة المستطيلة والداثرية بلونها الدافئ وعناصرها المشحونة والتي تتخللها العبارات والحروف والقصائد العنقوية.

جمال السجيني - العروسه - ١٩٥٨
Gamal El-Sigini - The Doll - 1958

الفنان جمال محمود شقيق النحات الكبير فتحي محمود، اتخذ لنفسه مرسما في وكالة الغورى وتوازت تجربته الفنية مع سيد عبد الرسول ورفعت أحمد وحسنين على وعبد الوهاب مرسى من حيث تصوير الشخصيات الشعبية الاصطلاحية في صياغتها التقليدية المستقاة من صيغة الجداريات الفرعونية، وكان جمال محمود مجربا في الخامات وطرق استخدامها كالشموع والصبغات والمساحيق الذهبية والفضية والملونات على أكثر من لوحة وعُرف باستخدام أحبار الطباعة اللزجة على لوح من البلاستيك الشفاف فيستنسخ من التكوين الواحد عدة لوحات كأعمال المونوقيب، ثم يعالج كل منها يدويا بالألوان والاكاسيد والبايتينا ليكسبها طابع القدم والتآكل في الاطراف، وكان يغلب على ألوانه لون السيبيا، وهو نوع من الدرجات البنية. يصور الفلاحين والنسوة الشعبيات والخياله والأطفال النوبيين بطوقهم المثلثة.

جمال محمود - الفارس
Gamal Mahmoud - The knight

حامد عبد الله 1917-1985

ولد حامد عبد الله في القاهرة عام 1917، وتوفي في باريس عام 1985، درس في معهد الفنون والزخارف الذي أسسه الفنان محمد حسن، وفي تخصص الحديد المطروق، وعمل في تدريس الفنون للهواة بالقاهرة منذ عام 1942، وتزوج من الفنانة تحية حليم وسافر إلى فرنسا، وفي عام 1956 هاجر إلى الدانيمرك ثم إلى باريس عام 1967. ولم يعد للوطن إلا في السنوات الأخيرة من حياته.

كانت لدراسة حامد عبد الله الصناعية من ناحية، ولزيارته المطولة إلى أسوان والنوبة من ناحية أخرى، الفضل في تحديد اتجاهه الفني الذي اعتمد على المزاوجة بين متناقضين، الحرفية والفطرة، فلجأ تارة إلى الحروفية العربية كموضوع للتشكيل، وتارة أخرى إلى الرسوم التشخيصية البدائية المستلهمة من جداريات النوبة ورسوم الأطفال، وسواء استخدم اتجاه تسطيح العناصر، أو تجسيمها فإن تلك العناصر تبدو وكأنها قد قصت من شرائح الصاج، أو طرقت لتلتف وتتلوى، ومن ناحية أخرى فقد لجأ الفنان كثيراً إلى تمثيل ملابس السطوح الإيهامية، التي تشبه الصفيح المجعد والمؤكسد، ويرسم على أجزاء مختارة منها حروفاً بفرشاة عريضة، تسحب اللون كالخيوط المتوازية المجدولة بجرأة وتمكن فوق أرضية تمهيدية، وفي أحوال أخرى اختار الفنان استخدام درجات متوازنة من ألوان هادئة مخلوطة على مساحات مسطحة في تشكيلات تتسم بالفطرية والحكمة في آن واحد مع تحديدات من خطوط افغوانية ملونة. وقد ابتكر لنفسه مجموعات لونية بالغة الخصوصية والتميز.

حامد عبد الله

Hamed Abdallah

ولد حامد عويس عام 1919، وحصل على دبلوم المدرسة العليا للفنون الجميلة 1944، ودرجة الأستاذية من أكاديمية «سان فرناندو» بمدريد عام 1969، وهو من مؤسسي جماعة الفن الحديث، وقد عمل بالتدريس إلى أن وصل إلى عمادة كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. مثلت أعماله الحركة الفنية المصرية عالمياً في المعارض والبيئاليات الهامة منذ عام 1952 وحتى الآن، وأقام معارض عديدة في مصر وأوروبا والصين، وأعماله ضمن مقتنيات متحفية وخاصة في مصر والخارج. ويعد حامد عويس رائد الواقعية الاشتراكية في مصر.

حصل حامد عويس على جائزتي الدولة التقديرية وجائزة مبارك للفنون، كما كرمته مكتبة الإسكندرية بإقامة معرض إحاطى لأعماله تمثل مراحل تطور تجربته الفنية وشم إصدار كتاب تذكاري عن تجربته الفنية. انتهج حامد عويس سبيلاً بالغ التفرد في مسيرته الإبداعية، فقد ظل ومنذ الستينات وفيماً لقضية الإنسان المصري العامل الكادح في إطار خصوصي داخل دائرة الواقعية الاشتراكية، حيث شعر بتقدير كبير للمدرسة المكسيكية ذات الطابع النقدي الاجتماعي الإنساني والسياسي.

لم يتحمس عويس للتجربة الروسية في الواقعية الاشتراكية في التصوير، والتي تركز على التقنية والمبالغة المثالية المفرطة، ولكنه استفاد من استخدام الفنانين الروس الجري اللون الأبيض في لوحاتهم.

صور عويس أفراد الشعب من الناس العاديين في حياتهم اليومية مع اهتمامه الكبير بالبعد الرمزي، فحينما يصور فتاة تحمل الكتاب متجهة إلى الجامعة، يجعل خلفيتها مجموعة فتيات بحري. اللائي رسمهن محمود سعيد، كناية عن أن هؤلاء ينتسبن إلى ماض ولى. ويرمز إلى العمال في خروجهم من المصنع وأثناء العمل، والفلاحين وممثلي قوى الشعب العامل. صورهم عاملين مجاهدين ولكن في كرامة وأمل وطموح. وعندما صور الجنود من أبطال حرب أكتوبر، صور ما رداً مصرياً يجتاح رموز العدوان، وفي نهاية طريقه زهرة ترمز إلى الأمان والسلام والتنمية. ويصور المناضلين الفلسطينيين في هيئة عملاق يقاوم العدو الصهيوني وفي جوفه جنين يرمز إلى مستقبل الثورة وفي الضمار نفسه، التعبير عن القضايا السياسية القومية، رسم لوحة هامة سماها (أمريكا) رسمها عام 1974، صور فيها أمريكا وكأنها وحش «روبوتى» تضخمت هيئته كوحش متعطش للفتك بصورة عمياء، لا يمكن كبح جماحه ينفض الدخان القاتل من فتحاته الميكانيكية ويزدري رموز التراث الحضارى العريق ويبدوا تمثال الحرية شاحباً متيحياً ومنكسراً أمام هذا المارد المصنوع⁽¹⁾.

ويصور عويس ملاحم ترمز إلى تأميم القناة وإلى التحرر من الاستعمار، وهو في ذلك يتوازى مع الفنان جمال السجيني في مجموعة مطروقاته النحتية على النحاس الأحمر من حيث موضوعات التعبير والطبيعة الرمزية. وفي تعبيره عن الصيادين يلتقى بصورة ما مع أعمال محمود سعيد من حيث صرحية الشخص و التركيب البنائى للعلاقة بين العناصر باعتباره فناً يتبنى الواقعية الاشتراكية، فإنه يميل إلى التفاؤل في تحقيق مستقبل أفضل فرسم العمال والفلاحين في صحة وازدهار وإشراف، كما حرص على فتح طاقات على الحدائق والسموات الصافية في تكويناته المغلقة داخل الغرف.

(١) يقتنى متحف الفن المصري الحديث عدد محدود للغاية للفنان حامد عويس - وتحتوى مجموعة كلية الفنون الجميلة

بجامعة الإسكندرية مجموعة أخرى قيمة منها

يمكن الرجوع إلى الكتاب التذكاري الذي اعده المؤلف من منشورات مركز الفنون - مكتبة الإسكندرية

حامد عويس- البطالة - ١٩٨٩
Hamed Oweise- Unemployment - 1989

حامد ندا 1924-1990

ولد حامد ندا في نوفمبر عام 1924 بالقاهرة والتحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1946 وحتى 1951 حيث قدم مشروع التخرج عن عالم الزار والشعوذة، وبعد تخرجه عمل مدرساً للرسم بالتعليم العام حتى عام 1955، ثم التحق بمدرسة الأقصر عام 1957 وفي نفس العام عين مدرساً بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية . وحصل على بعثة قضاها بأكاديمية «سان فرناندو» للفنون الجميلة في مدريد أسبانيا، عام 1962 وعند عودته عين مدرساً بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة حيث واصل التدريس به حتى وفاته عام 1990.

يعد حامد ندا علامة في الفن المصري المعاصر، منذ ان اكتشفه المربي حسين يوسف أمين مع زملائه الجزائر وسمير رافع وغيرهم، وكون بهم جماعة الفن المعاصر في الأربعينيات، التي مثلت حركة أتمت بالتمرد على الأكاديمية والشكلية والتأثيرية من ناحية، وغاصت في صميم الأحياء والحياة الشعبية.

ولد في حي القلعة ثم عاش في حي البغالة وكان يزور قهوة المجاذيب في حارة الميضة خلف مقام السيدة زينب، ليشاهد محاسيب الست والمشعوذين، ورسمه لوحات السيرة الشعبية وفنانو الوشم الذين كانوا منتشرين في هذا الحي، وكان يدعو زملائه الجزائر وسمير رافع واستأذهم حسين يوسف أمين الى هذا المكان.

وقد بدأ حامد ندا كفنان سيرياً الى توازت تجربته في هذه المرحلة مع عبد الهادي الجزائر وسمير رافع ومع فؤاد كامل ورمسيس يونان، في هذه المرحلة هيمنت على أعمال الفنان رموز دالة على الجذب والبأس والخواء والعدم، بشر وحيوانات وسحالي وقطط تكوموا هامدين بلا إرادة مع أزيار خاوية من الماء، والعناصر مشحونة داخل حجرات كالزئزئات، تراحمهم مقاعد المقاهي الخشنة ولمبة الغاز والقبقاب الخشبي والنوافذ الموصودة، موضوعات لوحاته دالة على محتواها - الألم - المجذوب - قراءة الطالع - رقاد القطط. وفرح عزة.

ثم طرأ تحول كبير في أسلوبه الفني حيث تخلى عن زوايا الرؤية المنظورية، وعن حالة الخمول والبلادة التي ميزت عناصره في الفترة السريالية التعبيرية الأولى، وأصبحت لوحاته ثنائية الأبعاد وتحررت عناصره من أثر المغناطيسية الأرضية فحلقت في فضاء اللوحات بحيوية تداعت في وجدان ندا عوامل عديدة في هذه المرحلة، احساسه بحرية الإنسان المصري الذي حررته الثورة من قيوده، ومشاعره نحو الذات القومية وعطائها المصري القديم والأفريقي، والإسلامي والشعبي وتقديره لفطرة فنون الأطفال وطاقتهم التعبيرية المتحررة. وكان حامد ندا هو المحرك لزملائه من أعضاء جماعة الفن المعاصر، ليعايشوا الطبقات المطحونة من الشعب المصري بحي السيدة زينب حيث كان يقيم، شاهدوا معه، وعبروا عن حلقات الذكر، وحضرات الزار والمجاذيب.

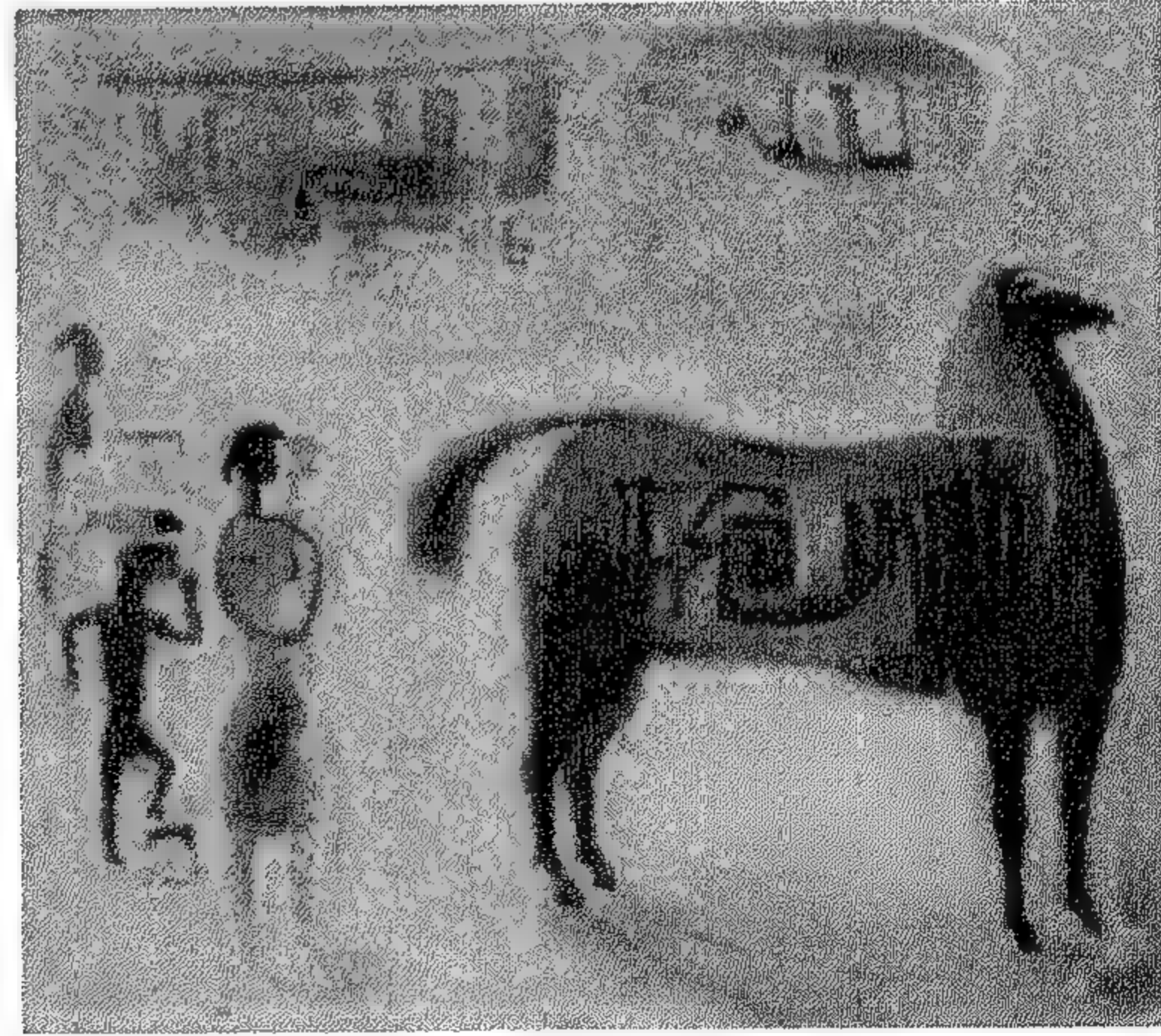
كان يعيش عالماً هيمنت عليه الميتافيزيقا، وتدرجياً زحفت على لوحاته المسوخ المهجنة سماكاً طائرة وكباشاً بأجساد آدمية وطيوراً أسطورية. وديكة متأهبة لصياح لا ينقطع وقططاً زاحفة تارة، رابضة تارة أخرى، مع مقاعد المقاهي والحناطيرو والنعوش والجرامافونات والبيانولا، وأباجورة الإضاءة الحديثة وساعات البندول الكبيرة وآلات موسيقى النفخ، يعزف عليها حيوانات مهجنة من الخيول والثيران وزواحف عجيبية، مستعيدا الرسوم الهزلية في الفن المصري القديم، والفن القبطي التي تصور الحيوانات تقوم بأدوار بشرية أما أحوال البشر في لوحاته فهي متقلبة جانبية كالسيلويت، أو عرائس خيال تنتفخ وتستدق أطرافها وأعضائها بصور غير متوقعة، وتلتف وتتقوس بعكس قوانين التشريح، قدرية، مأساوية، ساخرة، وضائعة،

سواء كانوا فى فضاء غامض أو صحراء شاسعة أو على بلاج الشاطئ الصاخب، نسوة عفيفات وأخريات ساقطات متبجحات الشهوة.

أجواء مفرغة الهواء محررة من الجاذبية تطفوا فيها الكائنات والمخلوقات من مساقط رؤية ومسافات متباينة، كأنها مسودات أحلام كابوسية، مع تصاعد اتجاه أرابيسكى فى زركشة الخلفيات وتطعيم الأرضيات برقاع شطرنجيه دقيقة وتمويهات لونية شاعرية، تنهض من أطرافها هيئات وحشية تخالط الأحياء وتصارعهم .

وحامد ندا صاحب وعى وحس مرهف لصير الوطن، وقد فسر هذه الزاوية بتعمق الناقدان أحمد فؤاد سليم ونعيم عطية .

فى لوحاته تتشعر أن المكان المصور كان حفلا لجلبة وحركة، إعتركته الأقدام وعجلات الكارو والجنائير والدواب، وهامت فى فضائه كائنات اسطورية مركبة، وشخوص متيبسة وأخرى بصفة منتفخة بالحياة والحيوية والصخب، الذى يكتفه أدوات العزف النحاسية والمزامير والطبول والبيانولا، وصندوق الدنيا وصياح الباعة الجائلين، مع إرهاصات من خيال الظل، يطوف فى تلك الفراغات أهل البركة مع ذوات الحسن والفجور، المجاذيب والمشردين، مع رموز إحتلت مكانة مركزية فى أعمال محمود سعيد كالمقط، ولكنه هنا فى أعماله متأهب متلوى، والزواحف والديك والتمساح والمحار، وعناصر جامدة كقطة السبع والذيرولبة الجاز ومقاصد المقاهى الغليظة القصيرة، والعبارات المكتوبة. وهى عناصر حركها العديد من فناني جيله ولكن أعظم ما فى حامد ندا كمصور، هو سجيته فى توزيع ذلك الرهط من العناصر والمؤثرات التراثية، من رسوم الكهوف الى خيال الظل الى رسوم الفروسية، الى التراث المصرى القديم، والأرابيسكات الزخرفية، بصورة منثورة وأحيانا مبعثرة، ولكنه يسيطر باستاذية المتمكن على توازن وإيقاع ووحدية العمل الفنى.

حامد ندا
Hamed Nada

أحمد فؤاد سليم مقالات فى الفن سلسلة أفاق الفن التشكيلى - الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٧

نعيم عطية العين لا تزال عاشقة سلسلة أفاق الفن التشكيلى - الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٨

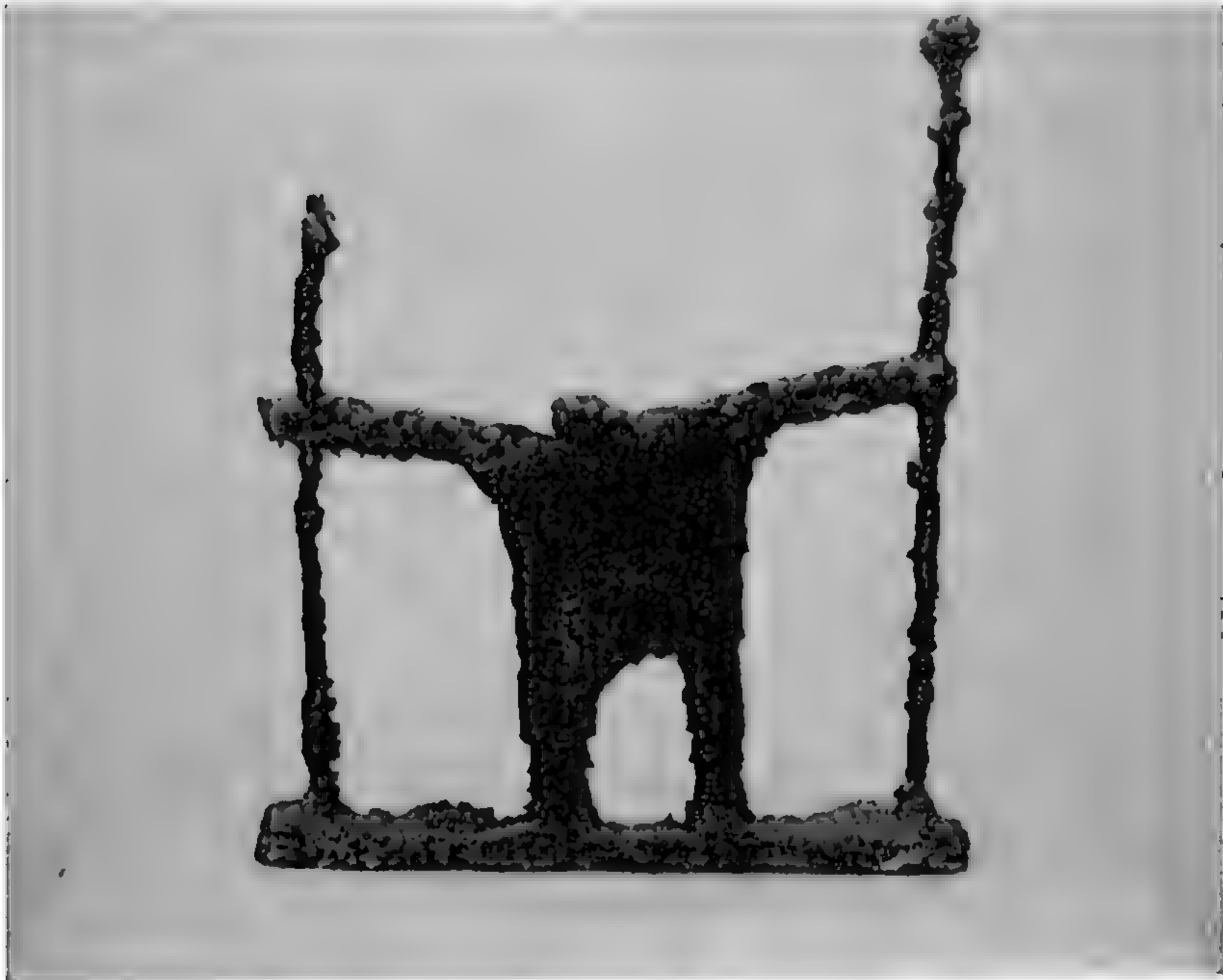
كتاب النافذة فاطمة على عن حامد ندا - سلسلة الفن المصرى المعاصر - هيئة الاستعلامات القاهرة .

وكتاب إيميه أزار التصوير فى مصر الحديثة ، ترجمة إدوار خراط ونعيم عطية - المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٦ .

حسن العجاتى 1923.1979

تخرج فى كلية الفنون التطبيقية عام 1948 وحصل على دبلوم المدرسة المركزية للفنون بلندن.

إهتم حسن العجاتى بصفة خاصة بالتشكيل النحتى المباشر باستخدام الجبس أثناء طراوته مثله مثل كمال خليفة، وحرص على ترك تأثير سقوط جزئيات الخامه بعضها فوق البعض، وفى حالة استخدامه للطين والخامات الخزفية فى تشكيل اعماله النحتية كان يهتم بوضع كتل الطين الكروية الصغيرة وضغطها على السطح بعد تشكيله لاكسابه احساسا نحتيا مباشرا وخشونة تعبيرية، ثم يظليها بألوان مزججة قاتمة تؤكد هذا التأثير الملمس كما أن له منحوتات فى الخشب كان الشكل الانسانى المشوق هو الموضوع الاثيرفى تعبيرات الفنان العجاتى.

حسن العجاتى- السجين السياسى
Hassan Al-Agaty- Political prisoner

حسن حشمت- بدون عنوان
Hassan Heshmat- Untitled .

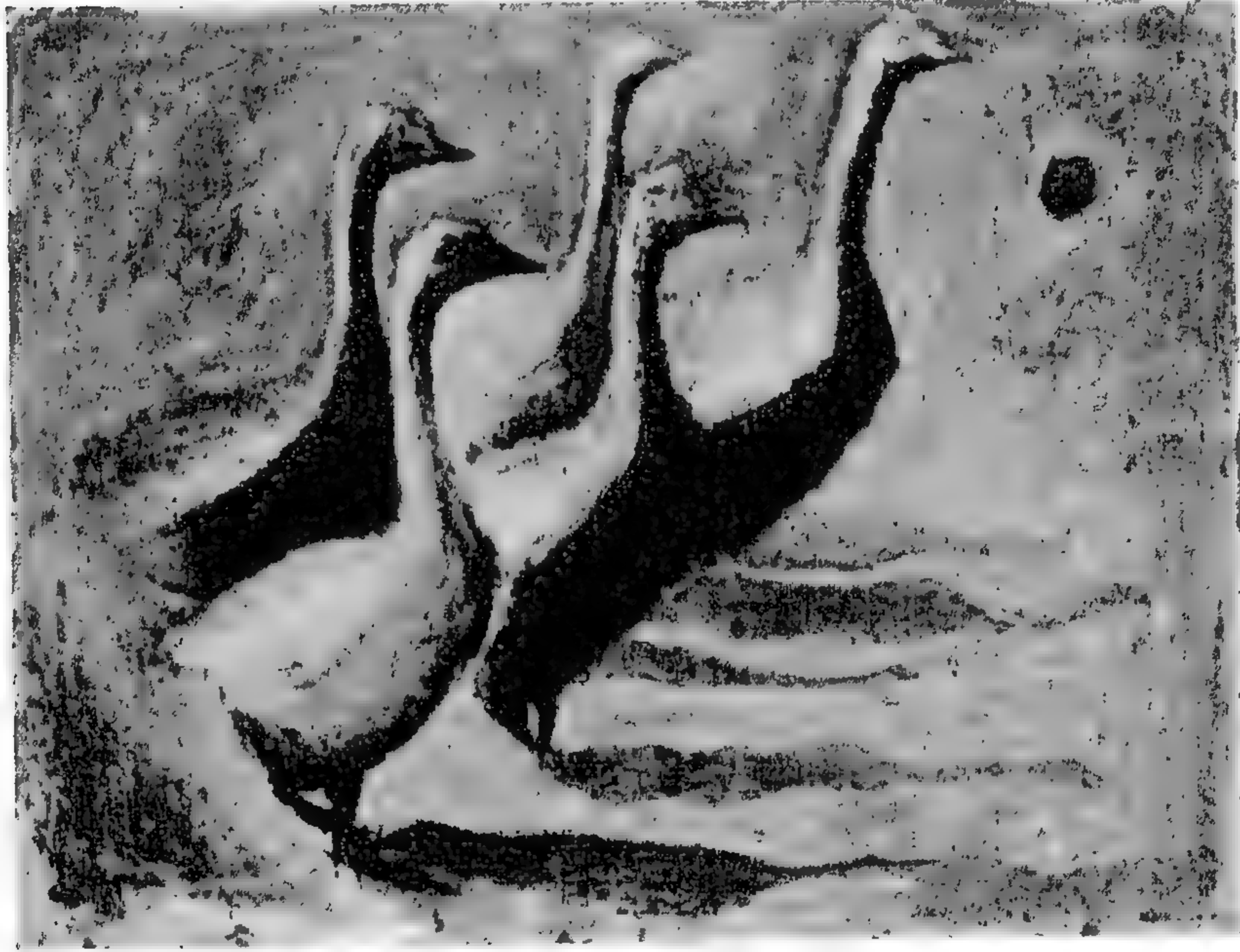
حسن حشمت 1920

تخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1938 وزار بلدان عديدة في مهام بحثية في خامه البورسلين واقام معارض في العديد من بلدان العالم منذ منتصف الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات وقد اقام متحف خاصا باعماله بمنطقة عين شمس، يعرض فيه أعمال تبين مقدرته كرسام ومصور بارع ومصمم زخري متمكن وخزاف ونحات قدير واعماله تتشكيل من كتل بخطوط ومنحنيات ايقاعية مع اختزال التفاصيل وتجنب الفراغات.

له أعمال نحتية خزفية جدارية ومنحوتات ميدانية في مناطق مختلفة من مصر وخارجها اعماله من الطين المحروق المخلوط «بالجروك» لها قوة تعبيرية ورمزية واضحة.

حسن سليمان 1928

يعتبر حسن سليمان من طليعة المصورين في بداية الستينيات حينما لمع نجمه كمصور مهم وكاتب وناقد ورسام صحفي اقترنت رسومه بمجلات ثقافية مرموقة كالمجلة والثقافة يعتمد اسلوبه في التصوير على اختزال الصور الفوتوغرافية الى ما يشبه السيلويت حيث يختزل الدرجات الظلية العديدة ويكثف الاسود والابيض في خلطات ثرية - دافئة تارة وباردة تارة أخرى مع استخدام عجينة لونية ذات نسيج دسم، وصهر التفاصيل الدقيقة ليركز على الكليات المعبرة فصور النورج يجره ثوران في حركة دائرية لتكسير المواد القمح، وصور تكوينات من شخص أو اثنين يلقيان ظلالهما الطويلة لتتماهى مع المناطق الظلية من التكوين، كما احتفل كثيرا بموضوعات الطبيعة الصامتة ليترجم سقوط الاضواء على استدارة الاواني واختراقها للوانى الزجاجية لتسقط ظلالا ملونة في هدوء على سطح المنضدة وصور أسراب الأوز كما أن له عدة تجارب في التجريد، وأخرى في الحفر الجرافيكى وفي الرسم الذى يتمتع فيه باستاذية واقتدار. وفي الآونة الأخيرة عاود حسن سليمان نشاطه بعد فترة طويلة من الكمون والعزلة فأقام عدداً من المعارض كل منها يحمل موضوعاً من نوع التنويع على النغمة الواحدة.

حسن سليمان - الأوز
Hassan Soliman - The Geese

حسن صادق- الربيع والخريف
Hassan Sadek - Spring and autumn

حسن صادق 1924

نحات ولد بالقاهرة عام 1924 وتخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1950 وعين بها معيداً ثم تدرج في سلم التدريس بها إلى الأستاذية، وقضى عامين بمرسم الأقصر بين عام 1952 - 1954 وأقام معارض خاصة لأعماله في فن النحت، وشارك في المعارض الجماعية التي تمثل الفن المصري في الخارج.

يقتنى متحف الفن الحديث تمثالاً هاماً للفنان حسن صادق وهو عبارة عن تكوين فراغى لثلاثة أشخاص في حركة متفاعلة، ويدل هذا التمثال على حساسيته في فن النحت وأستاذيته، فمن معطف أعماله ظهرت مواهب عديدة لأجيال من تلاميذه اتبعوا طريقة في التعامل مع الكتل والفراغات وفي طريقة صياغة السطوح النحتية والسيطرة الإيقاعية على علاقة المكونات في كتلة العمل النحتي. وقد عما الفنان مشاريع نحتية وظيفية في المباني العامة (جداريات) وفي المتحف الزراعى بالقاهرة - منحوتات وتكوينات نحتية ، وهو أستاذ قدير لفن النحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة .

حسن عثمان 1929

تخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 1952 وحصل على منحة مرسوم الاقصر عام 1954 وأعد دراسات فى النقد الفنى فى إيطاليا وانجلترا عام 1961، مؤسس صفحة الفن التشكيلى بجريدة المساء عام 1956 والمشراف على تحريرها حتى عام 1967، وقد كانت من أفضل ما نشر من الحركة الفنية فى حركة النقد المصرى الحديث.

الفنان حسن عثمان فنان وناقد لامع وله تجربة طويلة فى النحت والخزف والنحت الخزفى يستمد موضوعات تعبيره من العناصر المعمارية الأعمدة وتيجانها، ومن الاشياء ذات الاستخدام اليومى كالحقائب والقضبان والصناديق والاحذية القديمة كما أن له تجربة بالغة التميز فى فن البورتريه النحتى التعبيرى وفى إعادة صياغة وجوه الفيوم بقراءة عصرية تدعو للاعجاب.

حصن عثمان - تشكيل خزفي
Hassan Osman - Ceramic form

حمدى خميس 1919-1993

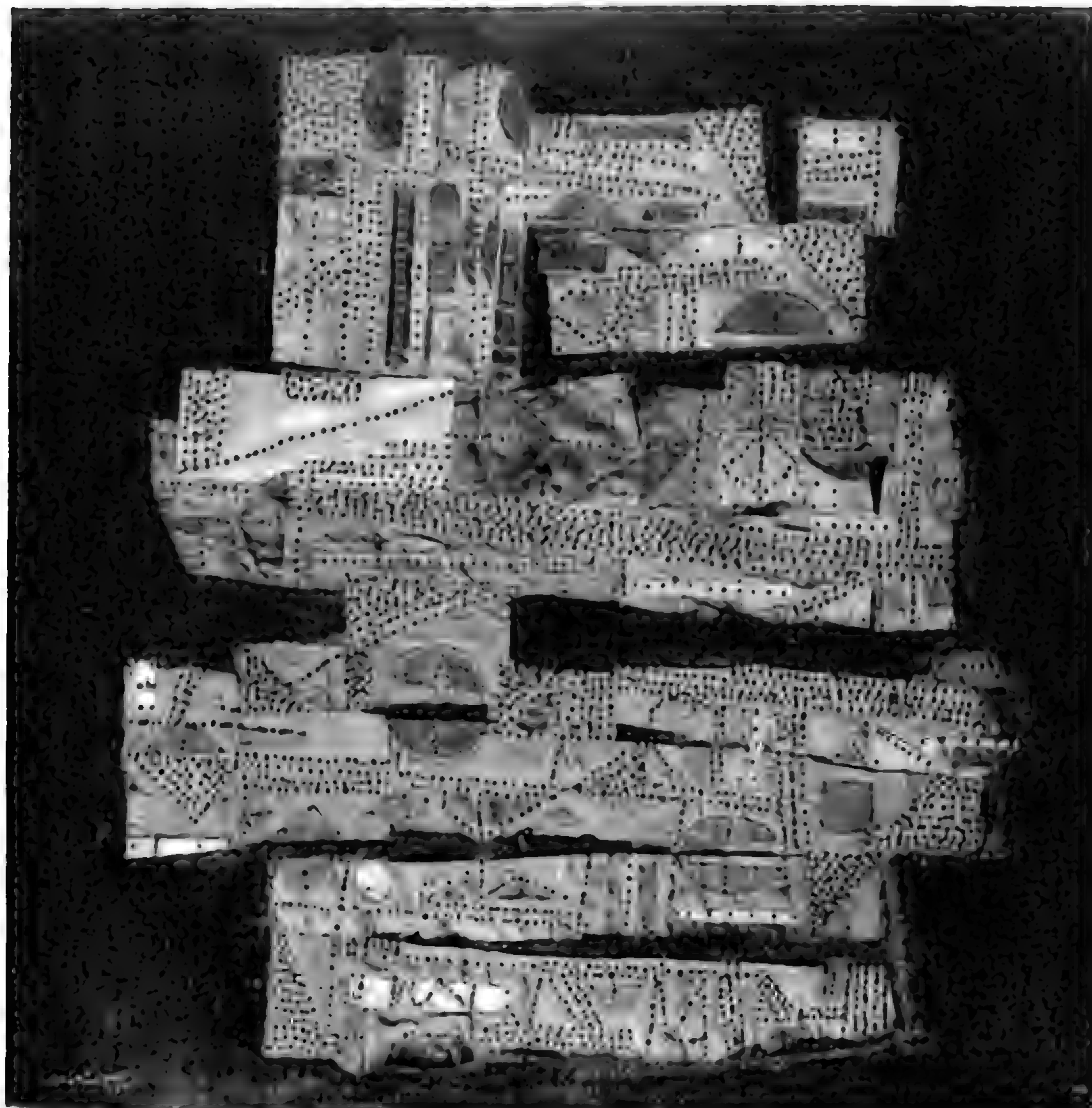
ولد حمدى خميس فى المحلة الكبرى عام 1919، وتلقى تعليمه بمدرسة الفنون والزخارف، ثم معهد التربية العالى قسم الرسم عام 1941، وحصل على الدكتوراه من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1945، وقام بالتدريس بالمعهد العالى للتربية الفنية، حيث التقى العديد من الفنانين الشباب الطليعيين الذين التحقوا بالمعهد بعد الانتهاء من دراسة الفنون الجميلة والتطبيقية، ليصبح محرراً ثقافياً ومبدعاً فى نفس الوقت.

عرف الدكتور حمدى خميس كرائد من رواد التربية الفنية وعلم نفس الفن، فقد بُعث إلى أمريكا للحصول على الدكتوراه فى هذه المجالات التخصصية، ومنذ عودته وهو يواصل مهام التدريس والتوجيه والإشراف على الرسائل العلمية، وتأليف الكتب الطليعية عن الفن والابتكار والتربية الفنية إلى أن توفى عام 1990. ولكن القليلين حتى من تلاميذه المقربين لا يعرفون عنه كونه فناناً طليعياً، له أهميته فى الاتجاهات التجريبية فى بنية العمل الفنى ومغزاه الفلسفى. وبأنه كان من طلائع الحداثة فى الفن المصرى الحديث، حيث شق مع أبو خليل لطفى طريقهما فى البحث التجريدى، بالتوازي مع الثنائى فؤاد كامل ورمسيس يونان. ومشوار متيركنعان، شق كل منهم طريقه الفريد فى هذا البحث التجريدى مدعماً بتكوينه الفكرى وصفاته المزاجية الخصوصية.

فى السنوات الأولى من الستينيات أنتج حمدى خميس مجموعة كبيرة من أعماله التجريبية، حيث تعامل مع التجريد الهندسى الذى يقوم على تحقيق التوازن بين مجموعة كبيرة من المستطيلات، نتقارب وتتباعد بنسب محسوبة إيقاعياً، بحيث يكون أشكالاً مركبة نتيجة جراء لالتحام بعضها ببعض على أرضية قائمة، أما خامات التعبير فقد استخدم الفنان إلى جانب الألوان مساحات من الصفيح مثبتاً بمصفوفات إيقاعية المسامير ذات الرؤوس الدائرية، وبالرغم من الهيئة التجريدية الخالصة للتكوينات، فإن عناصرها التفصيلية تنتمى إلى رموز السحر الشائعة فى الأحجيه الواقية من الشرور والمحقة للأعمال، ومن ناحية أخرى فإن الفنان قد استعار تقنية شعبية منتشرة وهى طريقة تصفيح أواني المكايل التقليدية، التى تشبه المخروط الناقص، والتى عرفت بالكيلة والقدح، التى تصنع من خشب رقيق، ثم تغلف بالصفيح المثبت بالمسامير ذات الرؤوس الدائرية، حيث يحرص الفنان الشعبى على صف تلك الدوائر فى إيقاع حلزوني يحكم به توثيق الصفيح على الخشب، ويترك علاقات جمالية محببة.

ويشترك حمدى خميس مع أبو خليل لطفى (-1920 1993) فى تجارب التصوير الفنى باستخدام أسلوب الخدش لحزم الخطوط على سطح قائم لكشف الخطوط بلون الراق التحتى الضائع للوحة لاحداث علاقات خطية إيقاعية، ولكن كليهما كان حريصاً على عدم الوقوع فى أسر حيل الخداع البصرى. إلا بقدر يسير لا يؤثر على الحيوية العضوية للتكوين.

كان يرى أن اختراع الكاميرا أعفى الفنان من المحاكاة، ليقترح عالم الابتكار، وأنه ينبغى أن تتدرب على اجرومية الفن باعتباره لغة، وأن العمل الفنى يلقاك كما يلقاك شخص ضريب لم تعرفه من قبل.

حمدي خميس - تكوين - ١٩٦٢
Hamdi Khamis - Composition - 1962

خديجة رياض 1914-1983

فنانة بدأت بتصوير تكوينات رمزية معبرة كما في اللوحة التي فازت بجائزة معرض الفن والزراعة حيث صورت سيدة قوية القسمة تتقاطع ذراعاها على صدرها بشموخ بالوان ارضية من درجات البنات والاحضر الزيتوني مع خدش خطوط التحديد على سطح الالوان الزيتية لتكشف عن اللون التحضيرى وشخص فرعونية مبسطة تجريديا تتماهى مع العنصر الرئيسى ومع الارضية.

ومنذ السبعينيات تحولت خديجة رياض كلية الى التجريد الخالص اعتمادا على سيولة الالوان وتداخلها كما في عملية التلوين بالترخيم.

خديجة رياض - العمل في الحقل - ١٩٦٢
Khadija Riaz - Working in the fields - 1962

راتب صديق 1917-1994

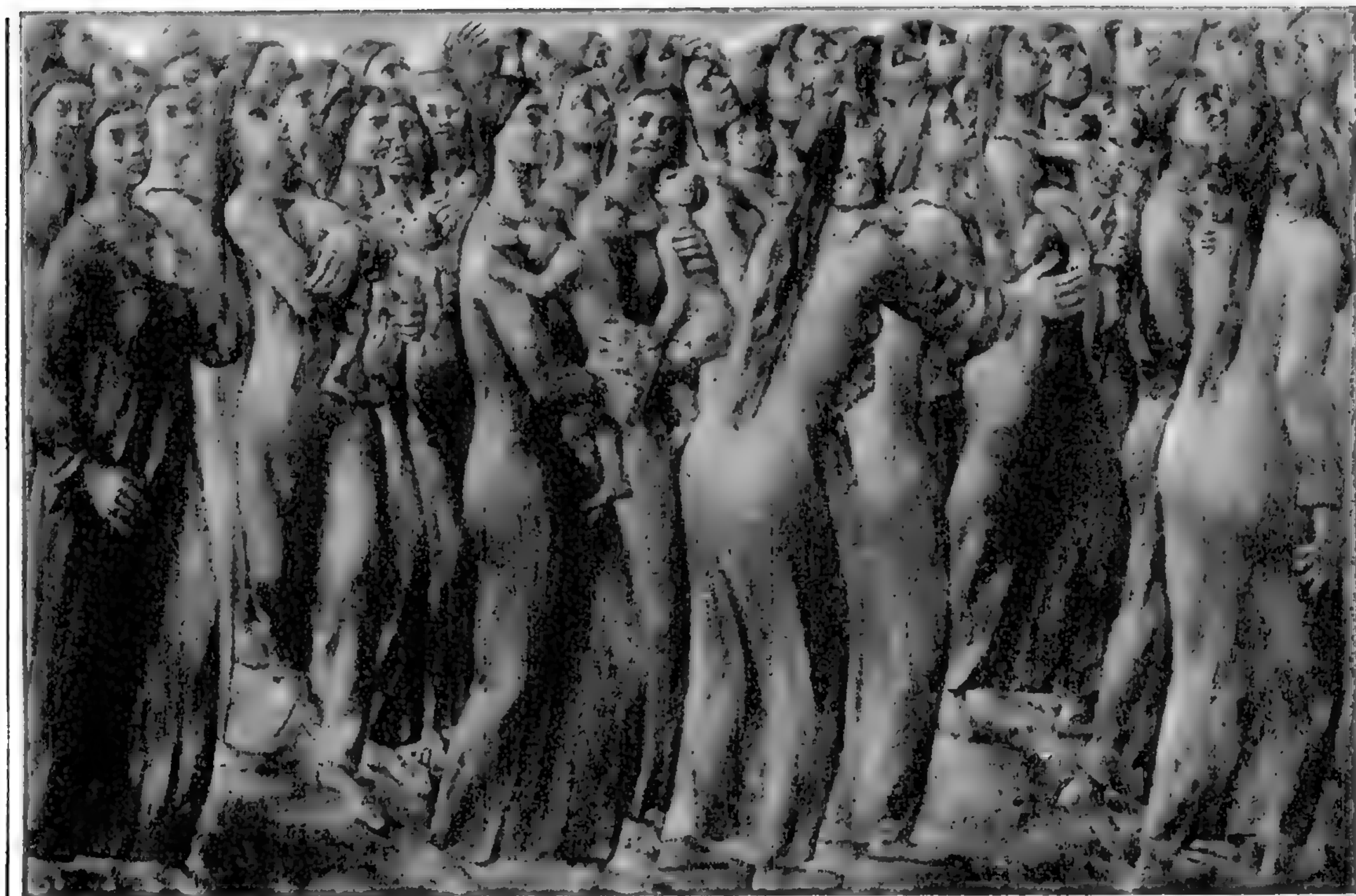
تعرف الفنان راتب صديق على عالم الفن من خال رعاية اساتذته يوسف العفيفي ومحسن سيد الغرابلي بمدرسة السعيدية الثانوية حيث انضم الى جمعية الرسم ليزامل الفنانين كامل التلمساني وسعد الخادم وفؤاد كامل، وفتحى البكرى وكمال الملاح ضمن آخرين.

ثم سافر الى لندن مع سعد الخادم على نفقتهما الخاصة في الثلاثينيات حيث التقيا هناك بالفنان حامد سعيد الذي اختار أن يترك المدرسة الاكاديمية بها ليدرس في مرسم رائد النقائية في الفن «اوزنفا» فعرف راتب صديق الذي لم يعجبه منهج التدريس في معهد تشيلسى، والتحق بمرسم اوزنفا بلندن، وهناك تعمق في تأمل ايات الفن المصرى، والاوروبى في المتاحف بتركيز وتدقيق كبيرين ليكتشف اسرار البناء الكامن في كل عمل يختاره ففضلا عن النحت المصرى القديم في المتحف البريطانى كان شغوفا بقراءة أعمال «بيروديلا فرانشيسكر» - «وبوسان» - «وتسيانو» - «مزاتشيو»، وجيوتو. وفيللا سكوير وسيزان.

ثم يدرس لفترة قصيرة على يد النحات الاشهر «هنرى مون» بأكاديمية «اوزنفا»، وينتقل الى باريس ليدرس في معهد الفنون الحديثة الخاص بالفنان «فرناند ليقيه»، ويقابل «جيمس إنسور» في باريس ويتعرف على الشاعر المصري جورج حنين في باريس ويتصادقا - ويزورا معا تجمعات السيراليين الصاخبة في مقهى عجيب كسيت جدراته بالمرايا ويدعوه حنين لمشاهدة الأفلام الصامتة «لشارلى شابلن» وقد وجهه حامد سعيد الى القراءة العميقة في الصوفية والفلسفة والفن ووجهته صديقتة الفرنسية سيمون الى الاستماع الى «فاجنر» و«بيتهوفن» وموزار، وعند عودته الى القاهرة يتزوج الفنانة عايذة شحاته وعمل مدرسا للرسم لفترة في مدرسة فاروق الاول الثانوية التي كان ناظرها الاستاذ محمد عبد الهادى - من رواد التربية الفنية الاوائل - واستاذ حامد سعيد ويوسف العفيفي والغرابلي - كان يدرس الرسم بطريقة فرناند ليقيه، فشجعه عبد الهادى وانتقل معه الى مدرسة الابراهيمية ثم الى المدرسة الثانوية المصرية بالخرطوم تحت نظارة عبد الهادى عام 1943 ويبقى هناك قرابة تسعة سنوات ويزور جنوب السودان في رحلة استكشافية هامة عام 1944 ويشارك في عضوية أتيليه القاهرة مع راضب عياد وفؤاد كامل، وانور كامل، ويوسف العفيفي، ورمسيس يونان وزوجته «يوكا» وصديقى الجباختجى وكنعان والبكرى وعلى الديب، ومن الادباء والشعراء لويس عوض وصلاح عبد الصبور.

تتسم أعمال الفنان راتب صديق باللمحة الأدبية حيث يصور مشاهد من الكتب المقدسة بأسلوب يقترب من الفن الفطرى لأن تأملاته الفلسفية وطموحاته الفكرية كانت أكبر بكثير من مهاراته في التلوين خاصة وفي خبراته التكوينية حيث يهدف الى الرسم الواقعى ولكن تخونه قدراته في التشريح والنسب والمنظور، بيد أن في ذلك الاخفاق الاكاديمى تكمن قوة وأهمية هذا الفنان وقيمة اعماله المتميزة، ويتألق بصفة خاصة في تصوير المجموعات الزاحفة المتلاحمة من شيوخ ورجال ونسوة وأطفال في مسيرة قدرية لا مفر لهم منها متجردين من ملابسهم. ويستخدم الالوان الداكنة ببراعة في لمسات سميكة فوق سطوح تبدو وكأنها مطروقة في رقائق النحاس. اذ كان يستخدم الوان الزيت من دون اضافة الزيت أو التربنتين ليحافظ على قوام اللون للتعبير عن الفورم موضوعاته تتضمن - موسى يناجى ربه - قابيل وهابيل - الهروب - موكب السلام وغيرها من الموضوعات المستوحاه من الكتب المقدسة. ولكن قدرة الفنان راتب صديق الهائلة تكمن في دراساته المبكرة بالقلم الرصاص لاجزاء من الجسد البشرى، والتي تعكس نبضا وحساسية مرهفة، وهى الأعمال التي ابدعها اثناء دراسته مع (اوزنفا) على وجه الخصوص، والتي ابدى هذا الأستاذ إعجابه الشديد بها⁽¹⁾.

(١) وضع الفنان راتب صديق ذكرياته مع الفن في كتابان لهما أهمية كبيرة نشرهما له الهيئة العامة للكتاب

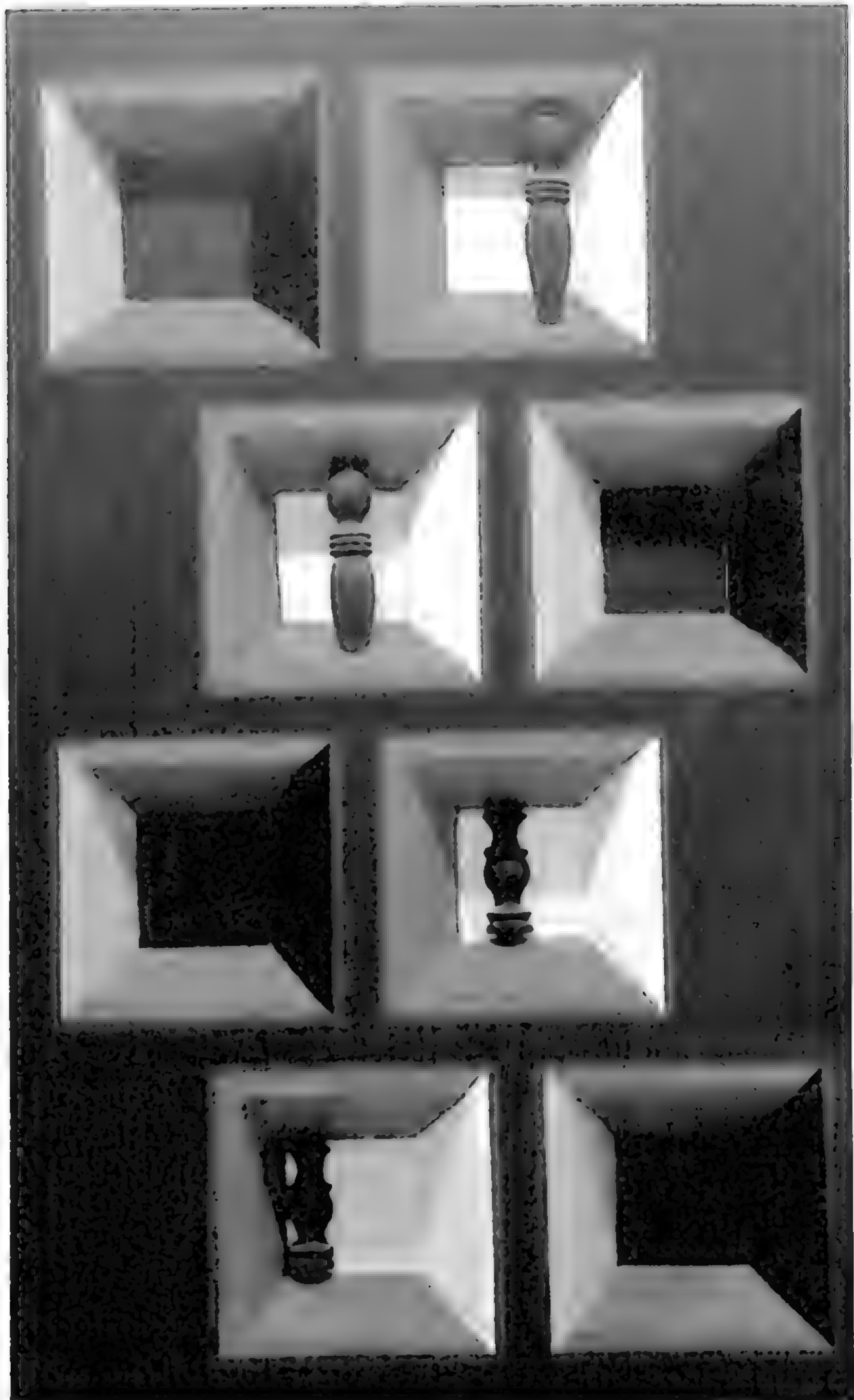

رانب صديق - موكب السلام - ١٩٦٥
Rateb Sedik - Peace manifestation - 1965 .

رمزى مصطفى 1926

تخرج فى كلية الفنون التطبيقية والمعهد العالى الحكومى للخزف بفينسيا والكلية الملكية للفنون بلندن وكلية الفنون التطبيقية ببراغ وجامعة ونزر بأمریکا ويعمل أستاذًا متفرضا بأكاديمية الفنون بمصر.

رمزى مصطفى فنان متعدد الاهتمامات فهو مصور ونحات وخزاف ومصمم ديكور وازياء مسرحية قدير فى كل من تلك المجالات، وهو فنان طبيعى مجدد يتمتع بجسارة وطلاقة ابداعية مستمرة كل مجموعة من أعماله تمثل تجربة قائمة بذاتها، مصادره من التراث المصرى والشعبى ومن الحياة اليومية للبسطاء من المصريين، ومن الاساطير والعقائد العربية والاسلامية، يستخدم الالوان المباشرة المتوهجة على سطوح مستوية أو متعددة الاسطح أو على هيئات نحتية ضخمة يشكلها من المعدن ويلونها، وهو فنان من فصيلة هنائى «البوب» بطريقته الخاصة وبمزاج مصرى صميم اذ يتعامل مع الاشكال والرموز شديدة الالفة الجماهيرية، يعاود صياغتها بألوان مبهرة وبوسائط تعبير مختلفة، ومن المتعذر الطواف بتجارب رمزى مصطفى البصرية فى هذا المقام المحدود نظرا لتعددتها وتنوعها الشديدين وثرائها المدهش سواء فى مجالات التعبير السابق الاشارة اليها أو فى أعماله الفنية المركبة التى يصممها وفقا للفرغ المتاح فى قاعات العرض بحيث يطوف المشاهدون داخل العمل الفنى وليس من حوله.

رمزي مصطفى - بدون عنوان
Ramzi Mostafa - untitled

رمسيس يونان 1913-1966

ولد رمسيس يونان في المتيا عام 1913 وتخرج في مدرسة الفنون الجميلة العليا والمعهد العالي للتربية الفنية، واشتغل بتدريس الرسم في مدارس طنطا وبورسعيد والزقازيق، وهاجر إلى باريس، ثم طرد منها لرفضه إذاعة بيان يسئ إلى مصر إبان العدوان الثلاثي عام 1956، حيث كان يعمل سكرتيراً لتحرير القسم العربي بالإذاعة الفرنسية. وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة من عام 1960-1966 وشارك في تأسيس جماعات فنية ثورية مثل جماعة الفن والحرية، وجماعة جانح الرمال، وكان عضواً في جماعة الدعاية الفنية مع المربي حبيب جورجى، له مؤلفات وكتابات وترجمات في الفن والآداب والثقافة والنقد. توفي في القاهرة في 25 ديسمبر 1966.

مثله مثل فؤاد كامل وكامل التلمساني اعتصم رمسيس يونان بالسيريا ليه، ودافع عن اللاوصى وعن الوجودية وعن العدمية باعتبارهما ملاذ الخلاص من التثنيق والتقانة والحزلقه والابتذال، وجمع بين اتساع الأفق الثقافى وعمق الفكر التأملى، وبين الموقف الإيجابى من الدفاع عن الحرية وعن الإبداع أمام المحافظة والرجعية والخوف.

وأعماله المبكرة سرىالية الأسلوب ميتفيزيقية المزاج لا تخلو من دراما حزينة وإحساس بالإنكسار والهزيمة والقلق.

في هذه الأعمال تخطى يونان معايير المنظور البصرى والمنطق التكويني، وتحدى مبدأ التجانس الزمانى والمكانى في التصميم. فأصبحت لوحاته كالكوابيس، تتيبس فيها الكائنات في حين تدب في الجمادات حيوية غامضة، ثم تحول إلى منهج مواز مع تجربة الفنان «إيفر تانجى» من حيث إيمانه على عناصر متشبهة متحولة في هيئات العظام والصخور الزلطية في تراكيب مسرحية الطابع على خلفيات من مناظر خلوية شاسعة لتصبح عناصره البشرية المتخشبة كالمشوحات التي يصورها «دى كيريكو» في لوحاته تمتد من تحتها ظلال طويلة موحية بجمود العنصر ومصيره المحتوم.

وفي نهاية الخمسينيات وفي الفترة التي سجن فيها لميوله السياسية الشيوعية أصبحت أعماله أكثر رمزية تعبر عن الطاقة المقيدة بذاتها المضفورة بحيث تقيد قدراتها عن الحراك في معاناة من فقدان الحرية وتوثق القيود وفقدان الانسانية والتحول إلى كائنات مسخية تلتف حول ذاتها في طاقة تدميرية يائسة. وبعد انغماسه في بحور القلق السريالى تحول إلى تجريدية تأملية تليق بعقليته وبحساسيته المضطربة فأطاح بالتشخيصيات السيريالية، والرموز الباطنية للضياع والتمحور حول الذات المنسحبة، لصالح البناء الذي يتحد فيه ما هو عقلى وما هو عاطفى وشاعري في قالب تجريدى خالص، تمويهات لونية وشراذم يلملها لتفتح أمام المشاهد مغاليق اكتشاف حوالم يسقط عليها عواطفه ومشاعره، إنها بلورات كريستالية يرى المشاهد فيها نفسه ويقرأ حلمه.

إذا ما اقتربت من لوحات المرحلة التجريدية - الأخيرة - في أعمال رمسيس يونان فإنك لا تملك إلا محاولة كبج علامات الحيرة، وأنت تتأمل ركام اللمسات الونية التي تشبه الصخور المتصدعة، أو قشور الراتينج المتطايرة، أو شرائح لملتها بؤر مغناطيسية، ثم ذرتها الرياح العاتية.

عالم ترابى ركامى صخرى مغلق بتراب الحديد البنى إضاءته وعتمته من داخله. غياهب كهوف ومناظير عين الطائر لمناطق شديدة الوعورة تسطع من داخله شمساً تضئ مواقع مختارة، وتلقى غلالات الضباب على مناطق أخرى، أشكالاً زائفة تتبدل أمام ناظرينا في هيئات متجددة، أو كما يقول فؤاد كامل: «إنه يتسامى على حقائق الوجود دونما أن يضل طريقه.. ويستبصر في ثناياها أسرار السماء والأرض ليصنع من السراب حقيقة واقعة.. وبذلك فإن غيبة رمسيس يونان عن مصر لما يزيد عن عشر سنوات أجج شوقه وعاطفته لطبيعته المخصوصة، وصورها في هيئات أثرية تخطت التفاصيل والملاح، لتقبض على الجوهر الصائغ الخالد»⁽¹⁾

(١) تناولنا الجماعات الفنية التي أسسها رمسيس يونان وشارك فيها في مقدمة هذا الكتاب وفي الجزء الخاص بالجماعات الفنية.

رمسيس يونان - تجريد
Ramses Younan - Abstraction

زينب عبد الحميد 1919-2002

تخرجت في معهد الفنون الجميلة عام 1945 ثم في أكاديمية سان فرناندو بمدريد- أسبانيا - عام 1952 وأقامت العديد من المعارض الفردية في مصر وأوروبا وأمريكا كما شاركت بنشاط ملموس في تمثيل الفن المصري في معارض وبيناليات دولية هامة وأعمالها ضمن مقتنيات متحفية وخاصة في مصر، أوروبا وأمريكا. وظلت تعرض أعمالها حتى توفيت في القاهرة عام 2002.

تمكنت الفنانة زينب عبد الحميد من بلورة أسلوبها المتميز بين أقرانها من الفنانين المصريين وهو أسلوب يتمتع باستقلالية كبيرة عنهم وعن زوجها الفنان الكبير عز الدين حمودة، وذلك يدل على قوة وعمق شخصيتها الثقافية والفنية، ومنهجها الجمالي ذي النزعة التأملية الشعاعية في تغليف الواقع المكتظ بالعناصر المتباينة بحالة من التوافق الإيقاعي، إذ تترجم الزحام والفوضى إلى نظام متآلف شرقي السمات، كالسجادة أو النقوش الأرابيسكية التي تعتمد على تكاثر مفردات بسيطة في بناء هارمونية بالغة التعقيد والإيحاء الحركي وهي في ذلك مثل هذا الصنف من المخرجين السينمائيين العباقرة الذين يعتمدون على قدرتهم في تحريك الممثلين مع كل المراتب المحيطة بهم إلى مشاهد ملحمية، لا تعتمد على تمثيل الأبطال ولا على مميزاتهم الشكلية التي ألفها الجمهور، ولكن على طبيعة التركيب والحركة والإيقاع البصري، فهي تصور الجالسين على كورنيش النيل بالقاهرة والمارين في الأسواق الشعبية والحواري والشوارع المزدحمة بالمركبات، بمثل ما تصور المراكب الشراعية على صفحة النيل.

تفكك العناصر بنوعياتها المختلفة وتحليلها إلى شظايا أولية ثم تعاود وصلها بصورة تقريبية ليصبح لكل خط ولكل لمسة لونية أهميتها في البناء الكلي للوحة، في تجاوب مع توزيعها المسيطر على المجموعات اللونية المتداخلة التي غالباً ما تترك محيطات بيضاء حولها، فإن أغمضنا أعيننا إلى حد ما حين النظر لأعمالها، تتبدى لنا حالة تأثيرية من اللون والضوء، وعندما تتفتح حدقة العين نراها تبعد بمسافات شاسعة عن فنانها هذا الاتجاه الخصوصية الأخرى الميزة لأعمال هذه الفنانة هي اختيارها لزاوية المنظور في كل عمل، فمنها ما تصوره من منظور عين الطائر العلوي أو المنظور المستوي أو الايزوميترى المائل بشدة كما يلعب الخط دوراً مهماً إلى جانب اللون في تحديد عناصرها المتشردمة وتجميعها وتوحيدها⁴(1).

صدر كتاب مهم عن الفنانة من دار الشروق بإشراف الناقد الدكتور صبحي الشاروني .

زينب عبد الحميد - حي شعبي
Zeinab Abdel- Hamid - Folkloric district

سعد الجرجاوى 1926

يعيش الفنان سعد الجرجاوى فى المانيا منذ سنوات عديدة ويضم المتحف له لوحة من طراز واقعى تأثيرى تمثل لعازف كمان يتأهب للعزف، تتميز اللوحة بقدر من الواقعية واللمسات اللونية التأثيرية، وكذلك ضربات الفرشاة وتوزيع الالضاء، وأستخدام الخطوط المائلة فى التكوين مما يكسبه حركية وحيوية فضلا عن قوة التعبير على وجه العازف، وقد خطا الفنان خطوات واسعة فى التطوير الأسلوبى لتصويره بالمانيا .

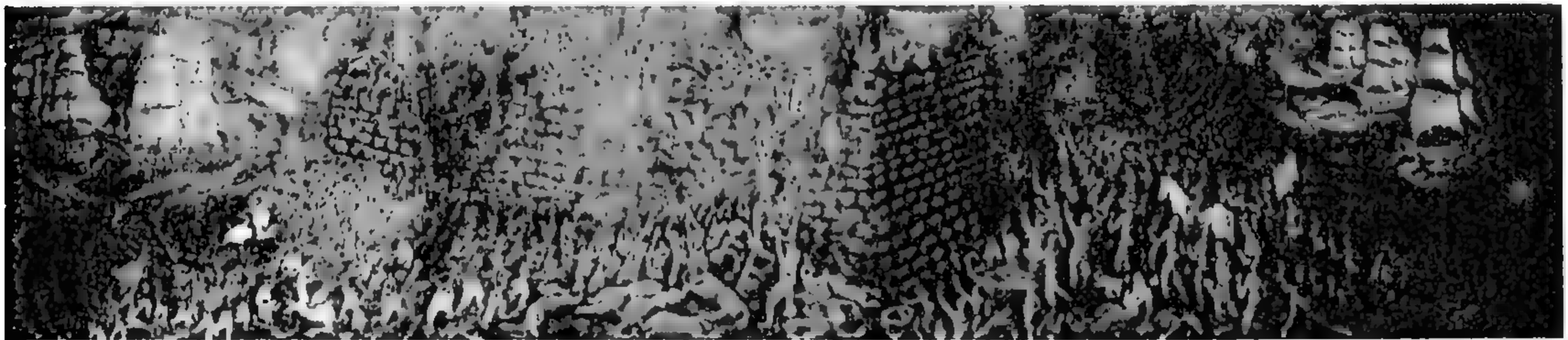
سعد الجرجاوي - عازف الكمان - ١٩٥١
Saad El Gergawi - Violinist - 1951

سعد الخادم 1913-1987

بعد أن أتم سعد الخادم دراسته الثانوية بمدارس الفيدير والسعيدية بمصر، سافر إلى لندن بتشجيع من استاذة يوسف العفيفي حيث درس في مدرسة الفن بـ (شلسي) بمدينة لندن حيث التقى بحامد سعيد وراقب صديق، ثم عمل بالتدريس والتوجيه بالمدارس المصرية وعانى من ظروف صعبة فسعى بمعاونة صديقه راتب صديق للحصول على وظيفة مدرس رسم في السودان ولم يوفقا ثم مدرسا بالمعهد العالي للتربية الفنية، وانتدب لرئاسة متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1953 - 1954، ومتحف الفن الحديث بالقاهرة عام 1960-1961، ويعد سعد الخادم رائداً وحجة في دراسات التراث الفن الشعبي، وأستاذاً قديراً وكاتباً متميزاً له العديد من الكتب ومئات المقالات البحثية، حيث كان يقرأ ويكتب العربية والانجليزية والفرنسية بطلاقة وتمكن، وكانت ثقافته واسعة ومنفتحة على التيارات الحديثة ومتوغة في أعماق التراث المصري عبر العصور كما أنه فنان مجدد عميق الرؤية والحساسية التشكيلية، وكان إلى جانب كل ذلك محركاً لنهضة الفنون التشكيلية المصرية في الخمسينيات والستينيات وعضواً مهماً في جمعية محبي الفنون الجميلة، وتحول بيته وزوجته الفنانة عفت ناجي إلى متحف عام 2001 وتوفي في 29 سبتمبر 1987. في النصف الأول من الستينيات توهجت ملكات سعد الخادم كباحث المعنى عميق الفكر شاقب البصيرة، نهم القراءة بالعربية والانجليزية والفرنسية، فضلا عن إكبابه على دراسة مخطوطات السحر والفلك والحيل والصناعات والجغرافيا في العصور الإسلامية والوثائق البردية في المتاحف القومية، وكان استاذاً قديراً للتصميم ولتاريخ الفن بالمعهد العالي للتربية الفنية حيث التف حوله عدد من الفنانين الشباب، كون بعضهم جماعة الفنانين الخمسة تحت رعايته، واكتشف البعض الآخر منعطفات جديدة في الابداع المصري بفضل، إذ كان استاذاً ملهماً قادر على إثارة الحفيظة الابداعية لطلابه، يكتشف خامات ووسائط غير متداولة في التصوير والطباعة والكولاج ومحرك للتجريبية والجسارة في التشغيل المتحرر وكانت زوجته الفنانة الرائعة عفت ناجي أول تلاميذه الذين استفادوا بقوة من توجيهاته وتجلياته، وفي عام 1962 قام برحلة تاريخية مع طلابه إلى النوبة على مركب «البركة»، متبرعا بمبلغ كبير بعد أن اقنع الكاتب الكبير يحيى حقي بدفع مبلغ مماثل ليتمكنوا من أخذ الطلاب معهم وتعويض امكانات الطلاب المادية، كانت الرحلة بمثابة مدرسة مكثفة من الفن والبحث والفكر والحوار في قرى ونجوع النوبة واحدة بعد الأخرى وعلى ظهر المركب في فترات الراحة والغذاء، توقف سعد الخادم عن الابداع الذاتي كمصور منذ نهاية الستينيات، وقوهج كمعلم وباحث ومؤرخ ومنظر من الطراز الأول.

أما عن أعمال الفنية فقد اتسمت اسلوبيا بالتعبيرية والديناميكية وبالألوان المباشرة المتباينة في أغلب أعماله، ومن أعماله الصرحية لوحة (فتح عكا) (388.5x76.5سم زيت على قماش) الموجودة بالمتحف وهي تمثل مئات الجنود في التحام ملحمة على شكل دوامات يتمركز في قلب كل منها فارس مميز، تذكرنا باللوحة التاريخية التي تمثل المعركة بين الاسكندر الأكبر ودارا ملك الفرس كما أن له أعمالاً مميزة في مجالات رسم الموديل بالقلم الرصاص والألوان والطبيعة الصامتة ذات المجموعات اللونية «الحوشية»، حيث بدأ سعد الخادم في لندن بدراسة القلم الرصاص حيث تمرد على أسلوب مدرسة شلسي للفن - الذي اتسم بالأكاديمية، فعالج الموديل والتكوين بعناصر وسمات شعبية مصرية - كمقعد النورج والسجاد الأسبوطي والمرجونات اليدوية الخوص - والقباق. وعند عودته من البعثة تعامل مع الألوان الطازجة الغير مدهوكة أو مقشوفة مضيئة ومتباينة في موضوع الطبيعة الصامتة والمنظر الخلوي بأسلوب إختزالي جسور بألوان وحشية عنيفة وتكوينات أقرب إلى التجريد مع قوة تعبيرية لافتة. وعند ما زار السد العالي في أوائل الستينيات أبدع مجموعة مونوتيب ملون عن السد العالي.

وفي مرحلة لاحقة من حياته الفنية أبدع سعد الخادم أعمالاً «أسمبلاجية» مركبة من خامات مختلفة وعناصر سابقة التصنيع، اتسمت بالخشونة وقوة التعبير الرمزية ثم إتجه إلى النحت في الخشب والصياغة المبتكرة.

سعد الخادم - فتح عكا - ١٩٤٥
Saad Al-Khadem - The battle of Akka - 1945

سعد كامل 1924

يعد سعد كامل من رواد استلهام التراث الشعبى المصرى فى الفن المعاصر وقد بلور نهجا اسلوبيا شديدا الخصوصية فى تناوله لعناصر التراث الخيول والفرسان ومشاهد التحطيب وموضوعات السيرة الشعبية والديك والحمامات مع الحروف الكتابية فى أشرطة زخرفية. أعماله ثنائية الابعاد مشغولة بالتفاصيل الزخرفية ذات الطابع الهندسى يطبعها على قوالب اللينوليوم متعددة الألوان والبارزة أحيانا، مستخدما تقنيات وخامات تشكيل من ابتكاره الخالص تحقق نتائج شديدة التميز.

سعد كامل - كتابات عربية - ١٩٦٥
 Saad Kamel - Arabic writing - 1965

تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1948 وفي المعهد العالي للتربية الفنية عام 1950 وتعرف على المربي حسين يوسف أمين الذي تبناه أثناء دراسته الثانوية، ثم تخرج في كلية الفنون الجميلة العليا عام 1948 - قسم الخزف، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمعلمين، وانضم إلى جميع الجمعيات الفنية التي عاصرها منذ دراسته الثانوية إلى موعد هجرته إلى فرنسا، ومنها جماعة الفن الحر التي أسسها جورج حنين ورمسيس يونان وآخرين، وجماعة الفن المصري المعاصر التي أسسها حسين يوسف أمين مع عبد الهادي الجزار وحامد ندا وآخرين، وحصل رافع على بعثة دراسية لفرنسا واستقر هناك متنقلاً بين باريس والجزائر، حيث عمل هناك في مناصب مختلفة نتيجة ل صداقته بقيادة الثورة الجزائرية بن بيل، وفي باريس التقى سمير رافع وحاور وصادق عدداً من أبرز فنانى أوروبا في ذلك الوقت. بيكاسو - دالي - ميرو - بقرنر - دي كيريكو - ليجية - جياكوميني - كوكتو، وغيرهم، ونشر أحاديثه معهم في مجلة الهلال عندما كان صديقه كامل زهيرى رئيساً لتحريرها في الستينيات

في إبريل عام 1951 أقام سمير رافع معرضاً فردياً لأعماله التي صورها في الفترة من 1945 إلى 1951 في نادي المحامين بالقاهرة، وقد لفت المعرض اهتمام « الكونت دار سكوت، البلجيكي، الذي سبق وألف كتاباً عن « مصوري ونحاتي مصر الحديثة، نشر في بروكسيل، وكان قد تعرف على أعمال سمير رافع لأول مرة في معرض « مصر فرنسا، في باريس عام 1949، الذي أشرف على إقامته محمد محمود خليل بك رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة - حيث عرض سمير رافع لوحة « من وحى مصر» ولخص « دار سكوت، الشخصية الفنية لسمير رافع في أن بها تحويراً نوعياً للأشكال ودرجات ألوان نقية، ونزعة رمزية، كل ذلك مع روح كلاسيكية يحكمها الاتزان والرسوخ.

وقسم دار سكوت أعمال سمير رافع آنذاك إلى ثلاثة مراحل : الأولى تمتد من عام 1945 إلى بداية 1947 وفيها بدأت تفتح شخصية الفنان، ويمثلها لوحة « دافنى، التي تبشر بميله المبكر في التعبير عن الأنثى المتحولة إلى عالم الحيوان وعالم النبات، تظهر في هذه المرحلة أيضاً ملامح سيرالية ملموسة، وميل نحو الألوان المونوكرومية أحادية اللون، واللوحات في هذه المرحلة معبأة بالرموز المباشرة كما في أعمال « الزمن، و« فلسفة تشاؤمية « و« أرض مصر، و« الوادي الأخضر.

المرحلة الثانية من 1947 - 1948 وفيها أصبحت ألوانه أكثر سطوعاً وتحرراً، وتميزت بالتحامه بالجذور الكامنة في الفن الشعبي المصري، التي أعطته خصوصيته المميزة واستخدام العجائن اللونية السمكية مع استمرار النزعة الرمزية والشخصية السيريةالية .

المرحلة الثالثة : - تبدأ من عام 1949، حيث ازداد فيها ميله إلى استخدام الدرجات اللونية المباشرة والميل نحو التجريد الرمزي. وتتراوح أعمال سمير رافع في الخمسينيات بين الموضوعات الوطنية كالمقاومة الشعبية في بورسعيد، وبين الموضوعات الميتافيزيقية الإنسانية التي يتجنب فيها التعبيرية ملامح خصوصية البيئة أو السحنات أو الرموز المصرية، أو التي تنتمي إلى أي جنسية أو وطن.

وقد أتاح المعرض الشامل لأعمال الفنان سمير رافع الذي أقامه شقيقه الفنان سامي رافع بمجمع الفنون بالزمالك عام 1985 والمعرض الذي أقامته مكتبة الإسكندرية عام 2006 فرصة نادرة للفنانين والذواقة - الشباب خاصة للتعرف على أعماله والاستماع إلى تحليل عميق لها في الندوة التي عقدت إبان المعرض الأول¹

سمير رافع - آدم وحواء
Samir Raïe - Adam and Eve

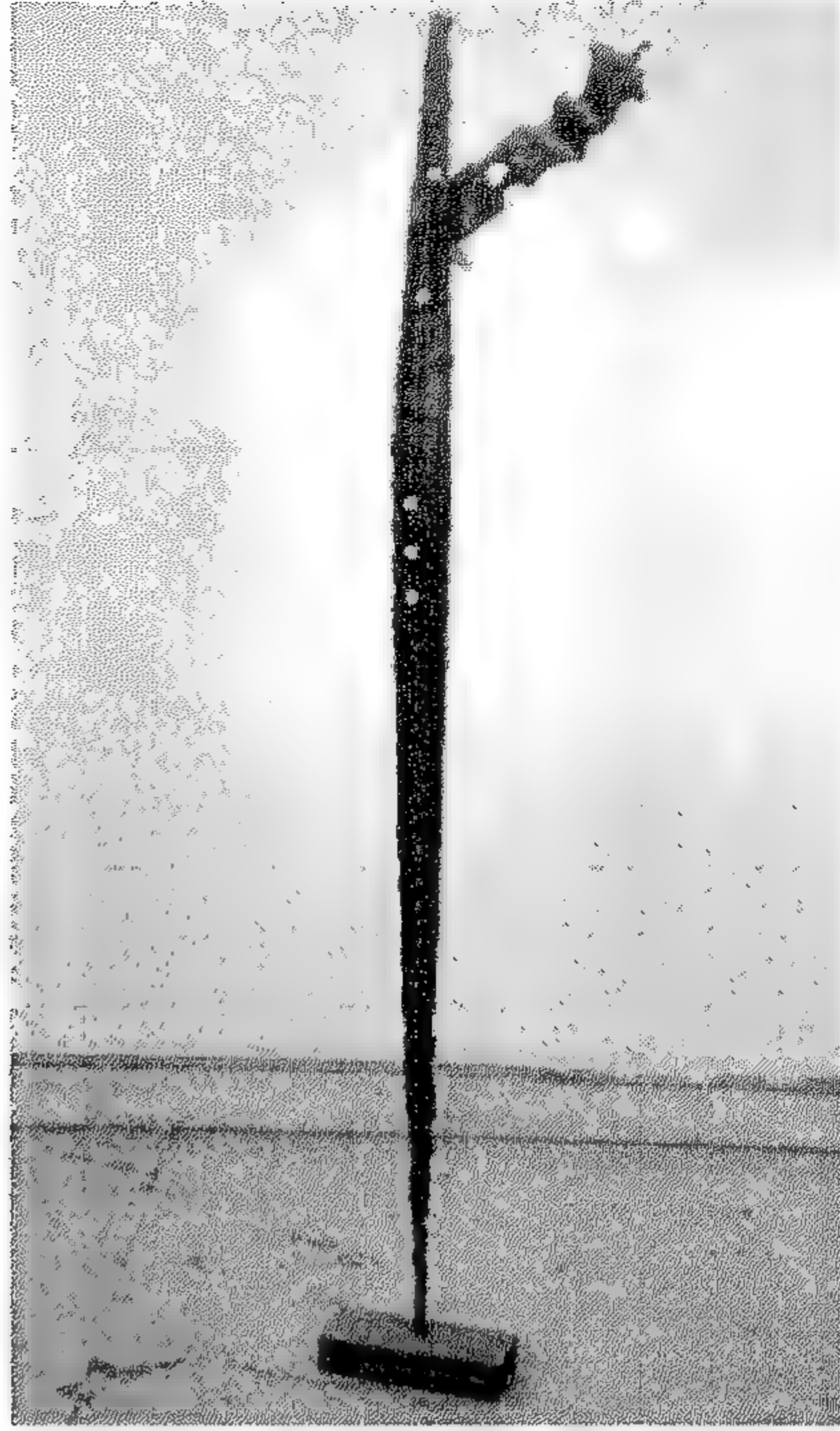
سيد عبد الرسول 1917 - 1995

يعد الفنان سيد عبد الرسول أحد ركائز مدرسة القاهرة في التصوير الحديث ومن معطفه ظهرت تجارب فنانين عديدين، تتميز أعماله بثنائية الابعاد والبعد عن المنظور البصري الفوتوغرافي، وهي عبارة عن مصفوفات من الريفيين والريفيات في أوضاع اتبعت المنهج المصري القديم في تصفيف العناصر على خط أرض، وفي الجمع بين الزاوية الامامية للصدر والرأس والزاوية الجانبية في رسم الأرجل، ومرجعية عبد الرسول ايضا تكمن في الفن الخزفي الشعبي فالعناصر البشرية كاملة الخزف ترتدي جلايب فلاحية ونوبية مزخرفة، وكذلك غطاء الرأس والحلي والصفائر كلها عناصر زخرفية ملونه، وحينما يرسم الخيول أو المراكب فإنه يخضعها لذات المنهج التكويني والخزفي، كما أن استخدامه للألوان يتسم بالتمكن الكبير في السيطرة على اعداد كبيرة من المساحات اللونية الدقيقة في هارمونية وتطبيق الألوان باحساس ملمس يؤكد انتماء اللوحة للقدم، وكأنها جداريات من «الفريسكو» وفي سنواته الاخيرة طرأ على أعماله تحول نسبي في استخدامه مجموعات لونية هادئة ومتقاربة والتخفيف من زخم العناصر وتماسها بعضها في البعض، فبدت عناصره وكأنها امام خلقيات واسعة من الجدران أو صفحة النيل أو السماء وقد عالج سيد عبد الرسول النحت الخزفي فنحت خيولا وحمام وديكة في الطين وطلاهم ببريق معدني شديد الصقل والانعكاسات القزحية. وأبدع سيد عبد الرسول في أعمال الحفر الجرافيكى اليدوي علي الزنك خاصاً، وهو بذلك قد بلغ ذروه عالية في الفن المصري الحديث كرائد في فنون التصوير والنحت والخزف والجرافيك، إذ قفز في كل من تلك الفنون إلي هامة غير مسبقة وأصيلة في فنة .

سيد عبد الرسول - تكوين - 1961

Sayed Abdel Rassoul - Composition - 1961

صبحى جرجس- السقوط
Sobhi Gergis - Downfall

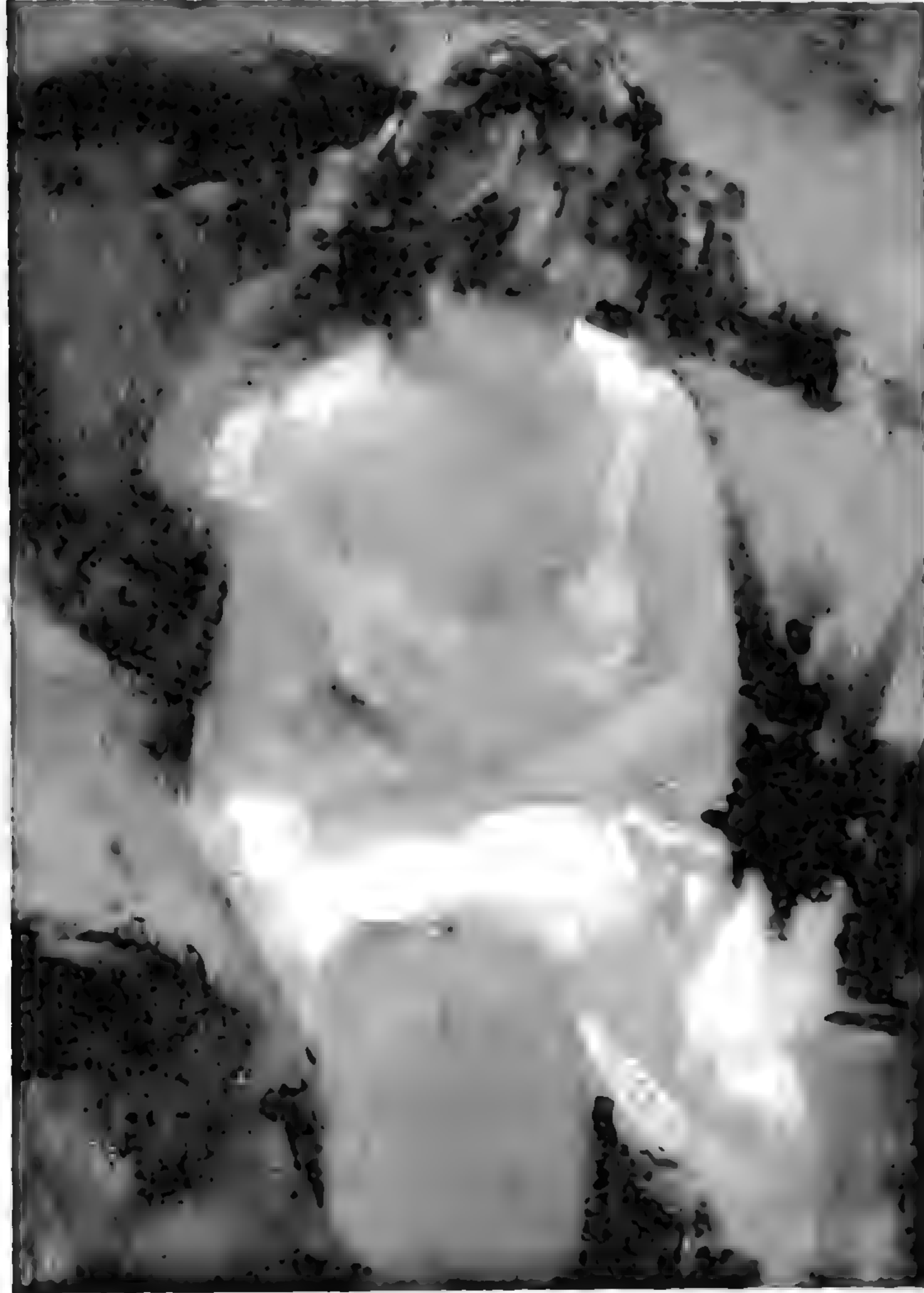
صبحى جرجس 1929

تخرج فى كلية الفنون الجميلة وعين واستكمل دراساته العليا فى النحت وواصل أستاذايته بها. شق صبحى جرجس لنفسه اسلوبا بالغ التميز فى النحت المصرى الحديث حيث استمد جذور صياغاته من الجانب الفطرى المصرى من الفن القبطى المفعم بالشعبية والبراءة فى العلاقات التشكيلية، بدأ مشواره فى النحت بعمل تماثيل رفيعة خطية مفعمة الملامس قوية التعبير ثم زواج بين تلك العلاقات الخطية الخشنة والشرائح المشبعة بالشمع السائل ينساب فيترك نتوءات كسيولة حمم البراكين عند سبابة هذه المنحوتات ثم استخدم الصاج الملفوف والملحوم بصورة تثير الإعجاب من فرط حبكتها من ناحية وبراءتها وحيويتها، وما توحى به من صفات صرحية من ناحية أخرى، وهو فنان غزير الانتاج متجدد دائما فإن نظرنا الى تماثيله المبكرة الخطية الى الشرائح المفرطحة والرؤوس المستطيلة ذات الملامح الدقيقة الى منحوتاته الأخيرة التي تجمع بين العناصر المسبوكة بنبضها الحيوى والعناصر المشكلة بشرائح الصاج واسياخ الحديد تكشف أن ما يوحد بينها اسلوب الصياغة المبتكر والباثنا الملونة والمؤكسدة، وحساسية الفنان الفطرية .

وصبحى جرجس من عائلة موسيقية وهو بنفسه عازف ماهر للقانون والفلوت والعود ولديه احساس مرهف وشاعرية، وقدرة على استدعاء فطرته وسجيته تنجلي فى أعماله النحتية الرائعة ذات الطاقة التعبيرية النابضة وقد حصل صبحى جرجس على عدد وفير من جوائز المعارض والبيئاليات الدولية.

صبرى راغب 1920 - 2000

فضلاً عن رسمه لنفسه عدة مرات ورسمه لشخصيات سياسية وثقافية الفنان صبرى راغب تأثري مطبوع اكتسب شهرة واسعة في الحركة الفنية بلوحاته الصغيرة للبورتريه والعاري والزهور والطبيعة الصامتة وهي موضوعات الصائون. التي أثار الفنان أن يصورها بمساحات صغيرة وبلمسات فرشاة حساسة تفصح عن الشخافية والاهتزاز الضبابي، متجنباً كالتأثير بين أية تجديدات للعناصر لئلا يمتزج مع خلفياتها قارة وتتجلى أكثر ظهور قارة أخرى ألوانه هارمونية ناعمة كرسومه وبعد صبرى راغب آخر التأثيرين المصريين الذين يبدوون براندتهم الفنان يوسف كامل غير أن تأثيريته تختلف كثيراً عن تأثيرية أستاذه.

صبرى راغب - رسم خضيري (اسكتش) - 1958
Sabri Ragheb - Sketch - 1958

صلاح عبد الكريم- صيحة الوحش
Salah Abdel Karim - Monster's cry

صلاح عبد الكريم 1925 – 1988

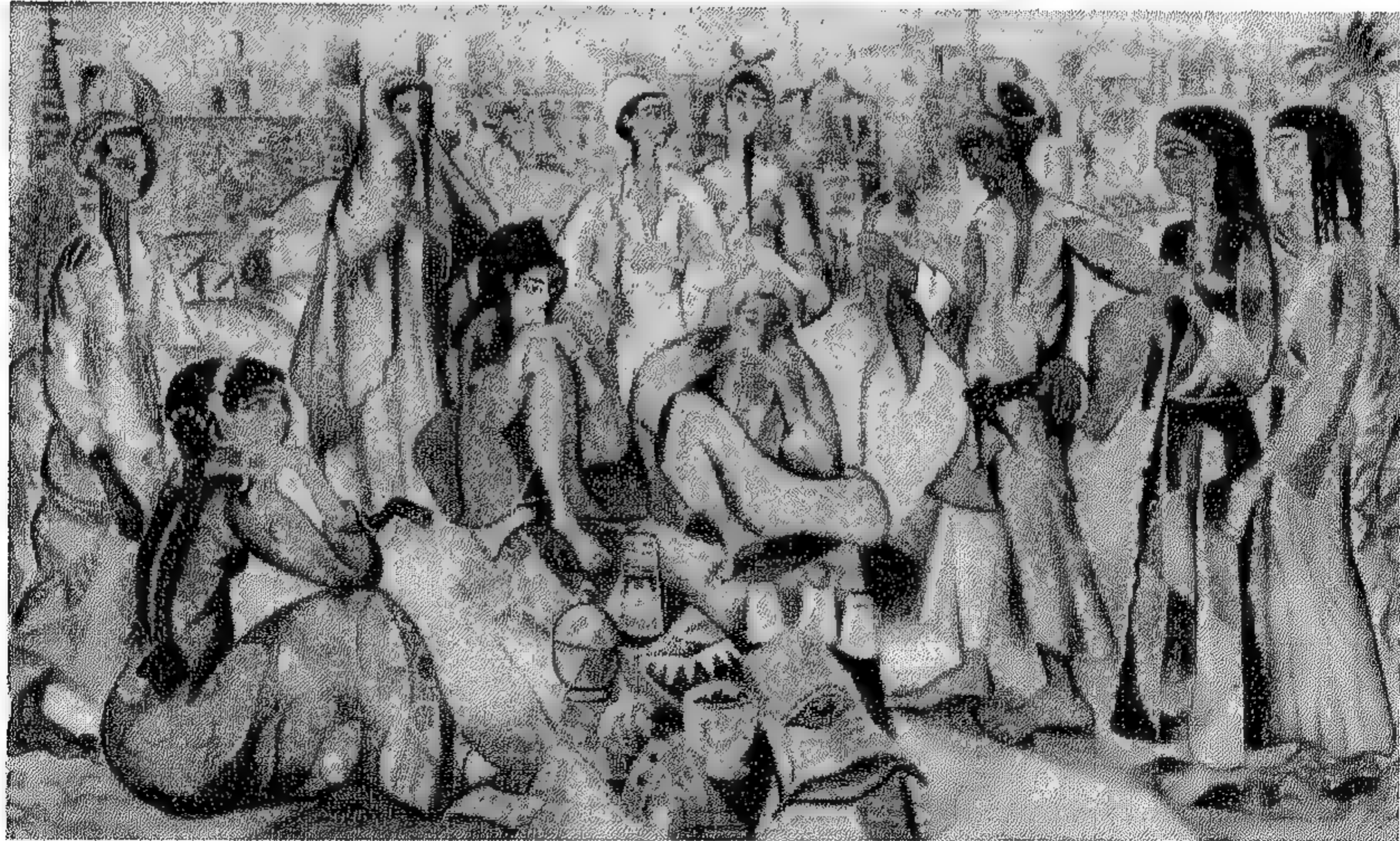
بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1948 ثم درس في مدرسة الفنون الجميلة ببافيس وفي روما بين عام 1953 و 1958، عمل بالتدريس بالكلية وعميداً لها ونائباً لرئيس جامعة حلوان وأصبح نقيباً للفنانين التشكيليين وهو مصور ونحات ومصمم عمارة داخلية وأعمال زخرفية مرموق وأقام أعمال نحتية صرحية في مدينة جدة بالاشتراك مع النحات حليم يعقوب وكذلك عمل في تصميم ديكور وأزياء 07 عمل مسرحي منذ عام 1960.

وتألق صلاح عبد الكريم تألق في الحركة الفنية منذ أوائل الستينيات حتى وفاته لوحاته ذات طابع تكعيبي زخرفي مع استخدام ألوان قوية وخطوط تؤكد حركية التكوينات وفي النحت حقق صلاح عبد الكريم مكانة عالمية في منحوتاته المجسمة المجمعة من عناصر سابقة الاستعمال في الماكينات والادوات مع المسامير والصواميل والجنازير واللوائب الحديدية يجمعها باللحام ليشكل مخلوقات حيوانية اليقة ووحشية أو هيئات آدمية في حالة صراع مع الألم والقهر والظلم، وتماثيله الحديدية تلك تنم عن خيال بالغ الخصوبة وطلاقة ابداعية في استثمار ما يقع تحت يديه مما يجمعه من مجتمعات «الخردة القديمة»، كما تعكس قوة تعبير جياشة وحيوية ديناميكية ظاهرة.

وقد شملت أعماله النحتية لوحات من النحت البارز للموضوعات الوطنية كالفلاح والعامل استلهم عناصرها من التراث الشعبي في تكوينات زخرفية محكمة كما صمم صلاح عبد الكريم ديكورات وأزياء للمسرح وأعمالاً جدارية في الفنادق والمؤسسات العامة.

صلاح يسرى 1923-1984

فنان تكعيبى متأثر «بيكاسو» فى تحليل العناصر والتكوين، لوحاته تشبه نتائج الكولاج التكعيبى مع الحفاظ على قدر كبير من التشخيصية، لوحته التى تصور الفنان فى مرسومه التى يكتنئها المتحف تمثل نموذج واضح لاسلوبه الفنى والى النزوع لاستخدام عبارات خطابية مكتوبة على مساحات مختاره من اللوحة.

صلاح يسرى
Salah Youssef

عبد البديع عبد الحى - رأس فتاة
Abdel Badie Abdel Hayy - Head of a girl

عبد البديع عبد الحى: 1916 - 2005

نحات علم نفسه بالخبرة والتجربة المثابرة ولد بالمنيا فى 20 يونيو 1916، وقد اكتشفته الراحدة النسائية السيدة هدى شعراوى وشجعتة وقدمته للأوساط الفنية، حيث درس بالقسم الحر بمدرسة الفنون الجميلة، وعمل فى صناعة النماذج، وبعث إلى مرسوم الأقصر عامى 1949 - 1950، وحصل على منحة التفرغ للإبداع الفنى وعلى جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون عام 1972، كما تم تكريمه من جهات فنية وأكاديمية عديدة فى مصر.

كون الفنان عبد البديع عبد الحى لنفسه مكانة عميقة فى قلوب الفنانين المصريين، لرقه طباعه وألفته، ووفائه لزملائه الذين يكتون إعجاباً عميقاً لحساسيته الفنية، وقدرته على تطويع الخامات الصلبة وترويضها لأشكاله بصبر وإصرار⁽¹⁾، إذ أن لديه قدرة على التشكيل المتناسب للكتل وشحنها بالطاقة التعبيرية الهادئة والعميقة واختار لفنه موضوعات المرأة والعارى والبطور تربية والطيور البيئية المصرية، إلى جانب التكوينات الرمزية الوطنية، التى تجمع بين النحت البارز والغائر والكتابات، وقد إلتفت الراحل محمود مختار إلى موهبة عبد البديع وقدمه للوسط الفنى، كما قام عبد البديع بتنفيذ وتكبير عدد من الاعمال النحتية لكبار النحاتين بالخامات الصلبة فضلاً عن إبداعه الفردى الخاص، كان الفنان عبد البديع عبد الحى رمزاً مصرياً للشموخ والكرامة وكان حريصاً على لبس جلبابه المخطط فى جميع المحافل بزهو وتواضع فى نفس الوقت وقد تداعت صحته وكاد يصره أن يكف فى سنواته الأخيرة وأصبح عصبياً محتداً معظم الوقت إلى أن طالته أيدي أشقياء مجرمين أجهزوا على حياته فى مرسعه المتواضع بحى مصر القديمة .

(1) إستخدم الفنان الجرانيت والبازلت والأخشاب الصلبة فى تشكيل أعماله النحتية

يمكن الرجوع إلى دراسة المؤلف الموسعة عن الفنان عبد البديع عبد الحى فى مجلة وجهات نظر القاهرية

عبد العزيز درويش 1918.1981

تخرج في الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1943 وحصل على دبلوم أكاديمية سان فرناندو بمدريد عام 1952 وعمل بتدريس التصوير في كلية الفنون الجميلة منذ عام 1953.

الفنان عبد العزيز درويش مصور أكاديمي قدير ومعلم متمكن يدين له بأفضل أجيال متعاقبة من خريجي كلية الفنون الجميلة. صور المنظر الطبيعي والأحياء الشعبية والقديمة بأسلوب ينتمي إلى ما بعد التأثيرية، والسيزانية، كما رسم الشخصيات بطريقة تقترب من التعبيرية. وقد تميز الفنان بأعمال الرسوم الجدارية بالفرسكو حيث صور لوحات كبيرة تصل أطوالها إلى 23 متراً في ارتفاع سبعة أمتار في بعض المنشآت العامة.

عبد العزيز درويش - بيت السحيمي بالقاهرة
Abdel Aziz Derwish - Al Sehami House in Cairo

عبد الله جوهر 1916 - 2006

تخرج في قسم الحفر بالمدرسة العليا للفنون الجميلة عام 1937 وتعلم على يد مستر برنارد رايس، الذي علم نحميا سعد وعمل مدرسا للرسم بالتعليم الابتدائي بطنطا، والثانوي بالاسماعيلية منذ عام 1937 وحصل عام 1940 على دبلوم المعهد العالي للتربية الفنية، وفي عام 1945 عين مدرسا بمدرسة الفنون الجميلة ثم سافر الى اوربينو بايطاليا لاستكمال دراسته في فن الجرافيك بين عامي 1948 و1952 وعاد ليقوم بالتدريس بقسم الجرافيك في فنون جميلة القاهرة ثم انشئ قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1958 وواصل رئاسته حتى عام 1961 وتطور في مراتب التدريس الى أن أصبح عميد كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.

يعد جوهر استاذ اساتذة الجرافيك المصريين المعاصرين بعد الحسين فوزي ونحميا سعد كان في بداياته رسام مناظر طبيعية بالالوان المائية والوسائط الطباعية على المعدن اهتم برسم الاحياء القديمة والاطلال الاثرية والازقة الضيقة والشجار ومجاري المياه بلغة تسجيلية رصينة وتمكن من تقنيات الحفر الغائر الحمضي في المعدن وحشد امكاناته كلها للتعبير عن تأثير الضوء على الجدران والأشجار متأثرا في ذلك بأساتذة النهضة الهولنديين امثال رمبرانت REMBRANDT، وفي الستينيات اهتم بالتعبير عن قضايا مصر والعروبة وقضايا الانسان المعاصر. حيث صور اللاجئين واللاجئات، اتخذت تلك اللوحات الاخيرة شخصية درامية وروح رمزية قوية يلعب فيها الأسود دورا مركزيا بفعل تقنيته «الاكواتنت» والميزوتنت.

عبد الله جوهر - فينيسيا
Abdallah Guhar - Venice

عبد الهادى الجزار 1925 - 1966

ولد عبد الهادى الجزار فى حى القبارى بالاسكندرية فى مارس عام 1925 وعاش فى حى السيدة زينب حيث التقى استاذة الرائد حسين يوسف أمين بمدرسة العلمية الثانوية ليصبح موجهه وراعيه ومؤسس جماعة الفن المعاصر التى انضم إليها الجزار مع ندا وسمير رافع وأحمد ماهر رائف وإبراهيم مسعوده عام 1946م وتخرج الجزار من مدرسة الفنون الجميلة عام 1950 وعين معيدا بقسم التصوير وفى الفترة من 1958 إلى 1961 قضى سنوات البعثة بإيطاليا حيث تخصص فى الترميم وتكنولوجيا التصوير ثم عاد ليواصل تدريس به بكلية الفنون الجميلة وليتألق كمبدع نادر المثال فى الحركة الفنية المصرية وعلامه على البحث فى الهوية الوطنية فى الفن دون افتعال أو تصنع، يحصل على الجوائز والتكريم والاعتراف والمحبة من المسئولين ومن زملائه وتلاميذه لدماثة خلقه ورقة طباعه وعمق نظرته وتواضعه.

وفى 7 مارس عام 1966 فجع المجتمع الفنى بوقاة الجزار إثر عملية جراحية فاشله وهو فى بداية الأربعينيات من عمره وفى ذروة تالفة الابداعى.

يقف الفنان عبد الهادى الجزار فى موقع شديد الخصوصية والأهمية فى حركة التصوير المصري الحديث والمعاصر، فهو صاحب رسالة وإنجاز غير مسبوق تميز بالصدق وبالا انعكاس الطبيعى والتلقائى للظروف والملابسات التى عاناها طوال حياته من ناحية، ولاحتكاكه الثقافى بالرائد المربى حسين يوسف أمين الذى احتضن موهبته وزملائه من أعضاء جماعة الفن المعاصر منذ كان فى المدرسة الثانوية من خلال نادى الفنون بمدرسة العلمية الثانوية حيث ظهر نبوغ الجزار وأمن برسائله وطريقه وكان لاعتقاله مع أستاذه عام 94 بسبب لوحة وجبة الجوع بمثابة منبه لشعوره بمسئولية قومية فى التعبير عن الطبقات المطحونة الكادحة وأحوال ومساخر حياتهم اليومية وكان الجزار رغم هدوء ورقته البالغة، مشحون بالعواطف الدرامية والتصورات الأخلاقية ذات الطابع الفلسفى، ومن ثم فقد رسم فى منتصف الخمسينات لوحات ورسوم تضمنت صيغ مكتوبة لأشعار عامية كالأهازيج، والحكم العامة ذات الدلالات المأسوية.

فى أعمال عبد الهادى الجزار نزع سيريالية غير خافية، بالرغم من الاختلاف المذهبى فى توجهه نحو التعبير عن المجتمع وليس عن الذات الباطنة، وفى أعماله يميل الى إعلاء قيمة الغيبىات الهمديانية للسلوك الفريزى لأبناء الطبقة الشعبية الذين تحركهم القدريات الميتافيزيقية كبديل للعمل والمعرفة، وهيمنة المصير الغامض والخوف الدائم على قدر الإنسان من السحر المشعوذ قارة ومن الكائنات الروبوتية المركبة التى ينصبها الإنسان على أرضه الجرداء فى المراحل الأولى من أعماله أو تلك التى تأتى من السماء ومعها شرور غير منظوره والتى هيمنت على أعماله الأخيرة كما أنه على المستوى التقنى البنائى للصورة قد تأثر بالسيرياليين من حيث لجوئه إلى فكرة تداخل العناصر وتخليقها بعضها من البعض وجمودها وتحجرها قارة ونبضها بالحياة قارة أخرى. وفى فكرة الربط فى لوحاته بين كائنات من أجناس متباينة تتعايش فى عالم مفرغ الهواء، لا حوار ولا تواصل بينهما، فضلا عن الجمع بين أمكنة وأزمنة متباينة فى نفس رقعة اللوحة الحياة والموت والبعث والتاريخ والحاضر عالم السماوات وعالم البحار والعالم والأرض، الملموس والاثيرى. كلها أطباق سيريالية هيمنت على أعماله بصورة مختلفة.

استثمر الجزار تأثير المونوتيب، لتحقيق بقع لونية وتأثيرات ملمسية غير متوقعة، ثم ينسج عليها شبكات خطوطه بعد اختيار الوضع الأمثل لموضوع تعبيره الذى تحدده أحيانا تداعيات تلك العلاقات التبقيعية والتمويهات اللونية، حيث يتصيد منها ما يؤكد ليصبح وجهاً أو رأساً أو أطراف أو صخرة هائلة. وقد كان لهذه التجربة دوراً محورياً فى طريقة تحريك خيال الفنان اعتباراً من 1964، فإن مجموع التفاصيل الميكانيكية والمعمارية، كتراكيب الماكينات والصناديق المتراكمة والأسوار والمعابر والعناصر العضوية التى تتغلغل بينها كالأموج أو كالأمعاء، وفقرات عظم الحيتان والفقاعات، ومساحات الأسلاك والتروس التى تزحف على جبهة وحول أذن البطل الرمزي للسد العالى، وتتشابك مع الكتل الإنشائية من الزوايا والأذرع، كلها نتائج للتمويهات اللونية التمهيدية، التى تضع الأساس لخياله، فيؤكد بعضها ويضيف إلى بعضها الآخر إضاءة وظلال ومسامير وروابط، ثم يستخدم خبراته الكلاسيكية فى الرسم لي عمل حيل المنظور الشاسع فى الخلفية الذى يؤكد صرحية الرمز البطولى، ويصور موجات السحب المتسارعة ليوحى بالدراما الديناميكية فى الجو المحيط، ويستخدم الشفافيات فى إظهار

عبدالهادي الجزار- الميثاق
Abdel Hadi El Gazzar - Al Methak

القناع الزجاجي الذي يكسى معظم الرأس والرقبة الطويلة (البايونية) Paionic كما في لوحة إنسان السد هنا وهناك شخوصا تجر جر ظلالها الطويلة، ثم يعمل شبكات الخطوط التي توثق الكتل بعضها البعض، وتكثف مناطق التزاحم، الوجه الكبير الذي يتجلى في قلب اللوحة إلى أقصاها، مع ركام العناصر الميكانيكية والعضوية التي تحدد الأضلاع الثلاثة لإطار اللوحة، من أسفل ليؤطر الفراغ الشاسع على الجانبين في النصف الأعلى، لتصبح اللوحة وكأنها تفصيل مكبر بذكاء وحنكة من عوالم «هيرونيوس بوش».

إن التمكن والحنكة عند عبد الهادي الجزار في لغة التصوير وتقنياته التي كان يمارسها يوميا ويدرسها لطلابه، مع تطلعه الثقافي ونزوعه التأملى مكنته من اقتحام عوالم الإبداع وتوظيف التحضير العشوائى كمثير تحفيزى لاستدعاء الأفكار والعلاقات البنائية وعزل الملامح والتراكيب، وهنا يتضح أن الفنان قد استعار من طريقة العمل التأليفية التي اشرنا إليها سلفا في الرسم حتى وأن لم يبدأ بالتبعية المهدة للعمل فقد أصبحت عينا عقله تتبع بقعا وهمية أو متخيلة ويفزل عليها ركام العناصر المتزاحمة.

وفي الأعمال التي ترجع إلى بداية الستينات ظهرت ملامح النزعة الكولاجية في طبيعة تكوينات لوحاته الصرحية. الميثاق 62 ثم ظهرت في لوحة السلام 1965 وفي إنسان السد ومن الفضاء 1964 ففي لوحة الميثاق المعروضة بالمتحف على سبيل المثال تقف مصر الخضراء تحمل الميثاق وعلى رأسها شعار الدولة، وكأنها كتلة من المخمل الأسود رصعت بأكف ووجه لازورديين اللون، والشعار نحاسى لاصق لون باليناء، وأمامها ينحنى الفلاح يضع في كف لوزة قطن وفي الكف الآخر حفنة قمح، وعلى كتفه فأس معلق، يظهر الفلاح وكأنه قد قطع في الخشب ولون وثبت أمام رمز مصر، وفي مواجهته عامل يحمل مفتاح ربط الصواميل في زيه الأزرق الرمزي، وهو منفصل ومضاف كأنه ملصق على اللوحة، وفوقه محرك سيارة محدد تماما ومنفصل عن جوار اللوحة بتفاصيله الخلو من الألوان، وتحديده الأبيض الذي يؤكد علاقته الكولاجية.

وخلف هذه الكتلة الصرحية الرمزية المركبة والمصقة مشهد ميناء الإسكندرية، وخطوط الانابيب والسفن، وتمثال جندي رخامى على قاعدة تذكارية، ورجلى دين مسيحي وإسلامي يحتضن كل منهم الآخر، وأمام الفلاح رسم أبو قردان يقف على صك ملكية كتب بعناية، وعلى عباءة الفلاح كتب الفنان بعناية فقرات من آية الكرسي مطرزة بالقصب على شريط زخرفي، ومن فوق رأس الرمز الدال على مصر، تتفرع شجرة جافة كثيفة الأفرع يؤكد النزعة الكولاجية الإيهامية. بدون تلصيق فعلى. وقد استخدم الفنان مناظير مختلفة في رسم العناصر ووضعيتها على اللوحة ليؤكد تعدد زوايا الرؤية.

أما عندما اتجه الجزار إلى تصوير لوحاته الأخيرة عن الميكنة والفضاء، فقد صور أجسام هابطة من السماء 1964 في فضاء شاسع بلا هوية أو ملامح جغرافية فقد اختفت موانئ الاسكندرية التي لعبت دور الخلفية في مشاهدة السابقة، كما اختفت الجدران المطلسة بالرموز السحرية، وأصبح الفراغ كوني تعريدي فيه آلات وأطباق جبارة تطيح بالبشرية الضائعة، وأبراج عملاقة تتداعى أمام تلك القوى القاهرة الآتية من السماء، استغرق الجزار في تلك المجموعة من اللوحات في التعبير عن المجهول الميكانيكى الجديد الذي احتلت شروره موقع الجهالة الميتافيزيقية في لوحات الحياة الشعبية.

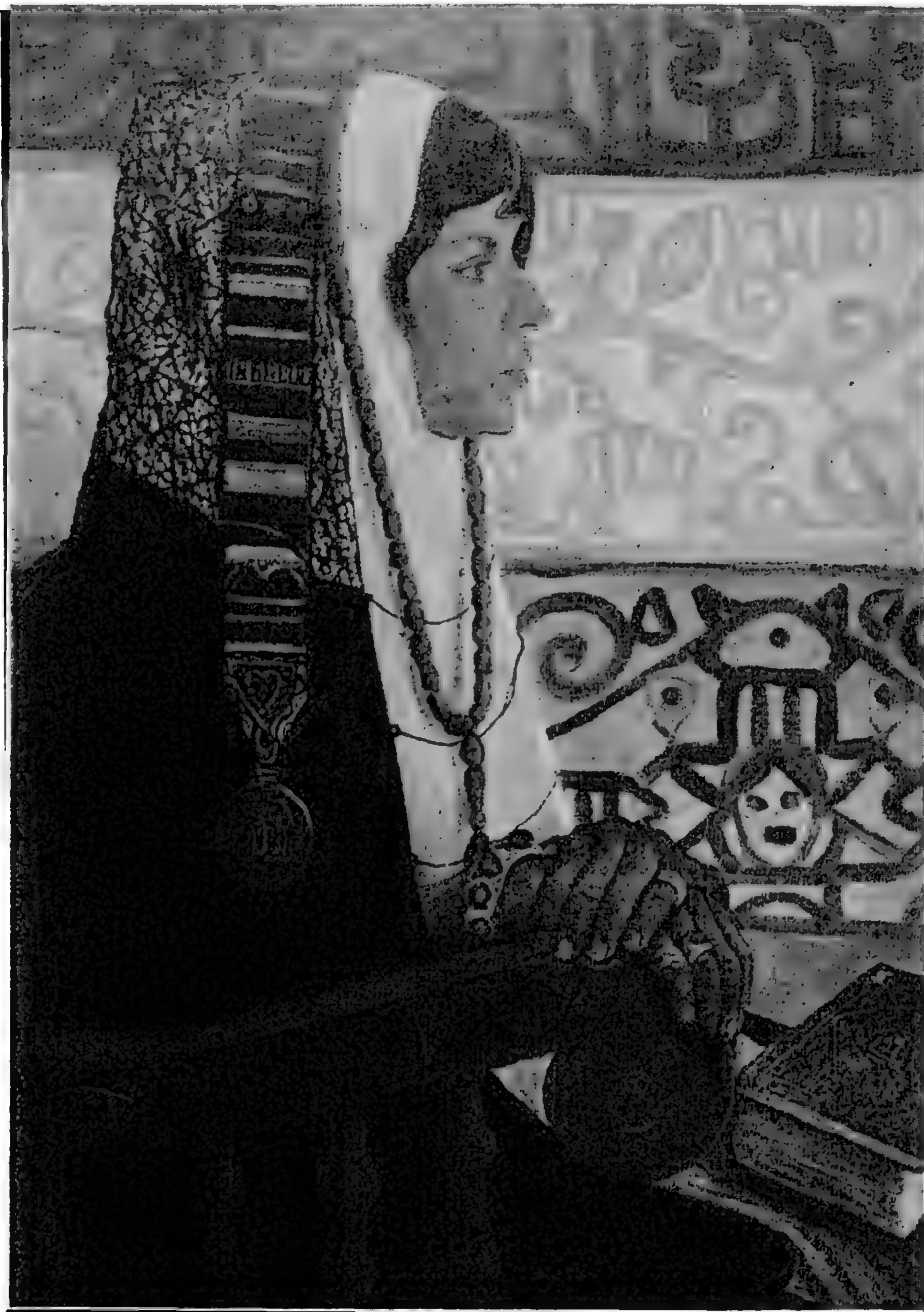
(1) هيرونيوس بوش Hieronymus Bosch 1450-1516 فنان ذو نزعة سبيريالية ملحمة مبكره عن ولادة السبيريالية التي أسسها أندريه بريتون

1966 - 1896 Andre Breton وزملائه عام 1922 م.

صدر عن فن عبد الهادي الجزار عشرات الكتابات والكتيبات منها كتاب للنقاد صبحى الشارونى - الدار القومية للطباعة والنشر عام 1986 وكتاب

من اعداد آلان وكريستين روسيون - دار المستقبل العربى 1991 - أعمال الفنان معروضة في الشرفة الرئيسية بالدور الثانى بالمتحف - وفي موقعه التاريخي

المتتابع بالدور الأول. وفي قاعة الجماعات الفنية بالدور الثانى.

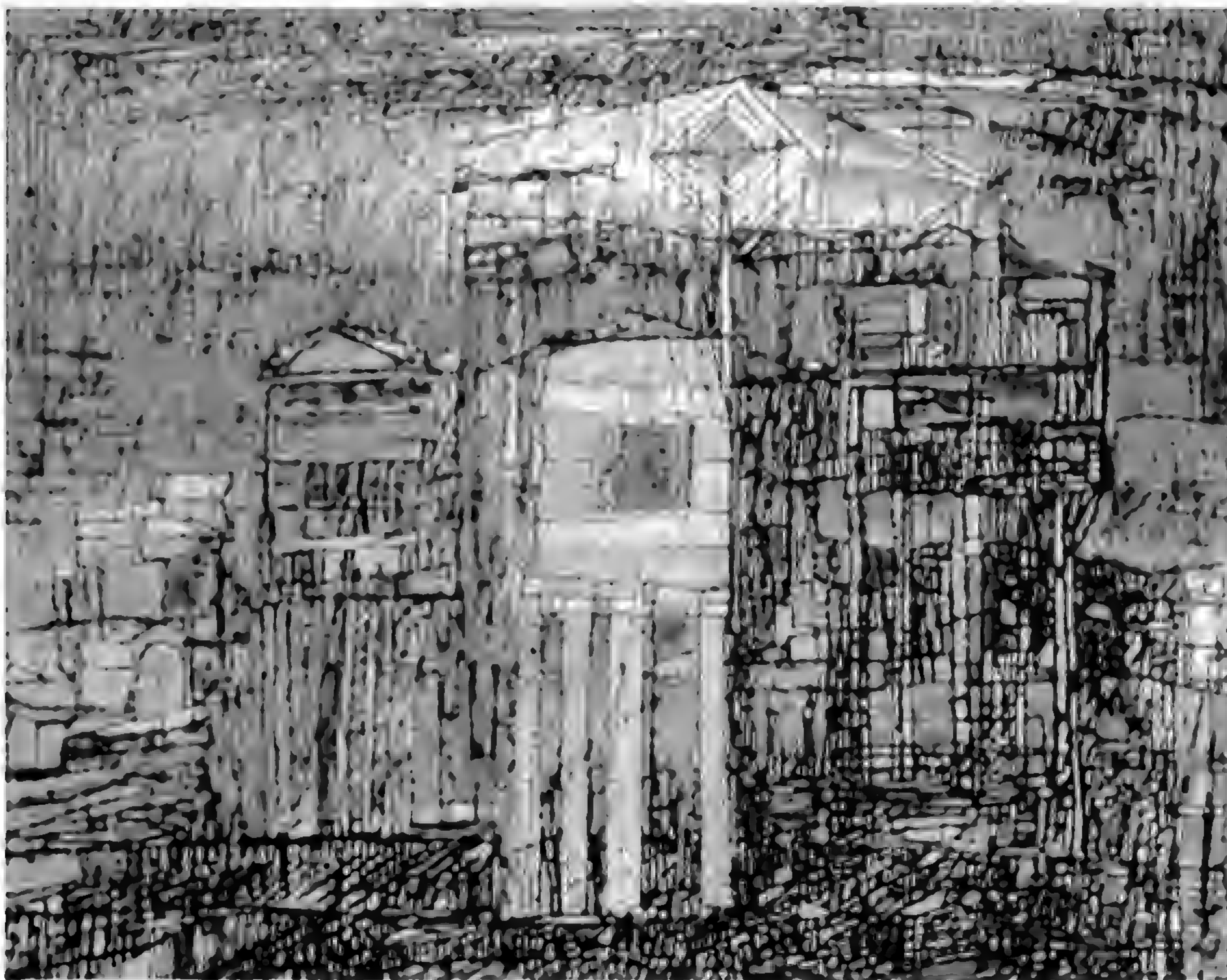
عبدالهادي الجزار- الدراويش
Abdel- Hadi El- Gazzar - Dervishes

عز الدين حمودة 1919-1990

دبلوم الفنون الجميلة - القاهرة 1945 دبلوم أكاديمية الفنون سان فرناندو - مدريد - اسبانيا
1952 عمل مستشارا ثقافيا لمصر بالمكسيك عام 1964 وفي اسبانيا 1969 إلى 1972

وهو زوج الفنانة القديرة زينب عبد الحميد

مصور ورسام قديم تربع علي عرش الصور الشخصية الراقية بعد حسين بيكار ولكن بأسلوبه المتميز الذي جمع بين التصوير الواقعي وقدر من التسطيح مع خلفيات مذهبة ومشبعة بالالوان الصبغية ليحدد من لعانها ويؤقلمها للجو اللوني للوحة ويضيف أحيانا فروعاً نباتية تبدو وكأنها مطبوقة في النحاس ليضيف علي اللوحة طابعا فريداً من نوعه في عالم الورتيرة، صور بهذا الأسلوب شخصيات مجتمعات ونجوم سينما في لوحات كبيرة نسبيا تظهر معظم الجسد والفنان عا لما خرا أكثر تحررا أن البورتريهات التي انطبعت بأسلوبيه مبتكره وهو عالم المناظر الطبيعية والمناظر الخلوية الحداثية حيث يتجلى فيها قدرته علي تحويل العناصر وتركيبها بتحرر من واقعها المرئي واستخدام مجموعات لونية جسورة، تكوينات تقرب من التحليل التجريدي رغم واقعية عناصرها كالمراكب وهياكلها والمنازل والمناظر الخلوية.

عزالدين حموده - تجريد
Ezzeddin Hamouda - Abstraction

فؤاد كامل 1919 - 1973

ولد فؤاد كامل في بنى سويف في 28 إبريل 1919، وتوفي في القاهرة في 25 يونيو 1973، تلمذ فنياً على يد يوسف العفيفي من رواد التربية الفنية ودعاة الفن المعاصر وشارك في تأسيس جماعات الفنانين الشرقيين الجدد، وجماعة الفن والحرية، وجماعة جانح الرمال، وجماعة نحو المجهول من 1937 إلى 1958 وشارك في معرض السريالية الدولي بباريس عام 1947 تخرج في المدرسة العليا للفنون الجميلة عام 1947 وفي المعهد العالي للتربية الفنية عام 1955، وعمل بتدريس الفن في عدة مدارس مصرية ثم حصل على منحة التفرغ للإبداع الفني من عام 1960، وهو فنان مجدد عميق الثقافة والفكر.

آثر فؤاد كامل تفجير طاقاته التعبيرية في إطار التجريدية التعبيرية ذات النمط التبقيعي، بعد أن أطاح بجذوره السيريالية التي استغرقته إبان نشاط جماعة الفن والحرية وتداعياتها الصاخبة، مع رمسيس يونان وكامل التلمساني والشاعر جورج حنين، في دفاعهم عن حرية الفن والفكر الذي يتفاعل مع الحلم والرمز والمصادفة.

في هذه المرحلة التي نشط فيها أعضاء جماعة الفن والحرية بشروا بالخروج على نوااميس الأكاديمية والتأثيرية المتمسحة في التيارات التي خفت صوتها في أوروبا وفتحو طاقة التفاعل مع المذهب السيريالي واستهدفوا استنفار الدهشة في عيون ووجدان الجماهير، وتبنى فؤاد كامل تكوين جماعة جانح الرمال عام 1947، التي بشرفها بالفن الأوتوماتيكي، ليفتح الباب أمام التجريدية التعبيرية في الفن المصري المعاصر في النصف الثاني من الخمسينيات، كان مصدره في ذلك التحول طليعة الفن الأمريكي المعاصر من أمثال « جاكسون بوللوك » Jackson Pollock ، « جون ليفر » John lever ، « فرانز كلاين » Franz Kline ، « وايفز كلين » Yves Klein ، الذين اكتشفوا في التنفيس المشبوب للحركات الفسيولوجية الناتجة من اندفاع الذراع والكتف وحركة الجسد أثناء قذف الألوان على سطح اللوحة، باعتبار أن هذه الحركات المندفعة بلا تروى، بمثابة انعكاس تلقائي مواز للإيقاع الداخلي لحركة الجسد التي يسيرها القصف الذهني المنطلق، وقد استطاع فؤاد كامل أن يشق لنفسه أسلوبه الخاص، وبصمته المميزة في هذا الإطار، إذ اعتمد على التبقيعيه وضربات الفرشاة العريضة، ليعبر عن ما يشبه تدفق الحمم البركانية، معتمداً على اللون الأزرق والأحمر والأسود مع الأبيض، فقد جافى الأصفر والأخضر والبنفسجي والبنيات واستبعداها من مجموعاته اللونية.

كان فؤاد كامل يبحث عن عالم عظيم مدمر بفعل قوى طارده تتشعب وتتناثر، وعن العلاقة بين الطاقة والمادة الصماء في تموجاتها وانفعالاتها المتحررة من المعاني، من خلال تلقائية السكب وفاعلية تخليق البقع وتوتراتها على السطح، واصطدامها بأثار الحركة الجسدية بإمكاناتها الدافقة.

وبالرغم من استغراقه في تجربة التجريدية التعبيرية والتبقيعية، فإن روحه الشعرية حفظت رومانيتها وجذوره السيريالية التي تقدر العقل الباطن. ظلت كذلك مشحونة فيقول عن أعماله التبقيعية : « أنها عشق وعجب ومغامرة أتخطى بها عالم المراثيات وأفصل مادة الفن عن صورته ، كما أقيم فوقها الشكل المطلق، أستكشف به عالم المجهول وهي قدر متربص وكون صامت، لكن أقترب من سراديب مطمورة كامنة في الأغوار البعيدة . ويقول « إنى اتخذ من ذرات السحاب ضروباً من السحر .. أقترب بها من سماواتي الداخلية ».

ومنذ عام 1969 تقلبت تجربة فؤاد كامل التصويرية في تلك الفترة وبعد التحرر من المرحلة السيريالية في ثلاث مراحل :-

فؤاد كامل - تكوين - ١٩٦٨
Fouad Kamel - Composition - 1968

أولها المرحلة الرمادية والسوداء التي كانت بمثابة تمرد خالص على العقل والوعى من كل نوع، طرطشات وتسييل البقع اللونية في كل اتجاه، كانت بمثابة مرحلة اكتشاف الطريق الوعر الجديد الذي قصده، مستخدماً الطلاءات التجارية البلاستيكية سريعة الجفاف، حتى يتجنب اغراءات التمهويه والتدريج والتسوية، ثم انتقل إلى مرحلة غلب على لوحاته فيها اللون الأزرق، وفيها مزج بين الطلاءات البلاستيكية، وبين بويات اللاكيه الزيتية ذات الشحومة الزلقة والسمك وهي التي ميزت أعمال « جاكسون بولك » لتسيل عروقها وتتجعد جزرها على سطح لوحاته، وفي هذه المرحلة اكتشف فؤاد كامل تأثير ضربات الفراجين العريضة جدا التي تترك إيقاعاً من حزم الخطوط المتماهية في مسارات تتلوى لتحديث إيقاعاً ملموساً داخل فوضى التبقيعية، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، التي اتخذت من اللون الأحمر الناري أساساً لها، بدأ فؤاد كامل في اكتشاف عوالم جديدة، من ضربات عريضة بالفرشاة توطرفراًغاً وهمياً على سطوح لوحاته، وتخط مسارات مقروءة ترجم فيها خلاصة إيقاعه الداخلي، بعد ان أتم تعرفه على نبضه وحركته الصاعقة في سرعتها، وظل فؤاد كامل في مصر يمثل العصر البطولي في حين ترك كامل التلمساني المعركة مبكراً، وسافر يونان مهاجراً إلى باريس كما يقول إيميه أزار.

فؤاد كامل - تكوين
Fouad Kamel - Composition

كامل التلمساني 1915-1972

فنان نشيط واسع الثقافة والطموح له مواقف سياسية واجتماعية تقدميه، يؤمن بأنه وزملائه أصحاب رسالة تنويريه وتحريرية تمرد على الاكاديمية والشكلية في الفن، ثم تمرد على الفن ذاته - التصوير - ولجأ الى فن السينما كوسيلة تعبيرية اوسع انتشارا بين الجماهير.

كان كامل التلمساني ضمن الفريق الطبيعي المتمرد الذي كون جماعة الفن والحرية وتبنوا المذهب السيرياكي للتعبير عن الغضب من الاكاديمية والمحافظة والشكلية في التعبير الفني والذي يفتقر الى العمق الثقافي والشخصية المستقلة، فتكونت الجماعة بريادة الشاعر جورج حنين والفنانين رمسيس يونان وفؤاد كامل مع كامل التلمساني في عام 1939 واتخذت الجماعة موقفاً جسوراً من القضايا الاجتماعية والانسانية، وقد تشربوا الافكار الاشتراكية والتقدميه من حلقات وصالونات الفكر التي كان يؤمها في مصر اثناء الحرب العالمية الثانية مفكرون وفنانون وادباء اوروبيون ممن يعيشون بمصر فترعرعت في عقولهم افكار الحرية المطلقة ورفض المرموعات الاكاديمية والشكلية والتحموا مع حركة السيرياكية العالمية برئاسة الشاعر الفرنسي اندريه بريتون، وانشأوا مجلة الفن الحر ناصروا فيها الفنانين الذين عانوا من عنيت ومطاردة النازي واصدروا البيانات الملتزمة واحداً تلو الاخر واقاموا المعارض اعتباراً من عام 1940 والتف حولهم عدد من الفنانين من بينهم محمود سعيد وابو خليل لطفى ومجموعة من الاوروبيين المقيمين بمصر.

وقد وزعوا عشرة آلاف دعوة لافتتاح هذا المعرض، كان انور كامل والتلمساني وآخرون يتولون توزيعها وقد أقيم المعرض بقاعة عرض كبيرة في موقع مكتب الطيران الفرنسي الآن في ميدان طلعت حرب، وكان مدخل العرض ينبض بالحياة، نبض جديد على القاهرة في ذلك الحين.

وقد شارك في هذا المعرض فنانين وشعراء، وسطرت قصائد الشعر على اللوحات وعلقت بجانب اللوحات التشكيلية تشاركها في انفعالاتها والبعض الاخر دون احاسيسه الشعرية على الارض الرخامية لصالة العرض الضخمة.

اتخذ التلمساني لنفسه مرسماً في درب اللبانة بالقلعة ورسم التلمساني عروس النيل وصور ادباء وشعراء بطريقة سيرياكية اشهرها لوحة صور فيها الكاتب البير قصيري بين اشباح سيرياكية، رسمها بالالوان المائية والحبر الشيني كما رسم عشرات الرسوم قوية التعبير بالحبر الشيني يغلب عليها السواد، تقترب من تأثير الطباعة على القوالب الخشبية المحفورة بخشونه التي عرف بها فنانون التعبيرية الالمانية اثناء الحرب بعض رسوم التلمساني كانت تعد لتصاحب نصوص ادبية من كتابته ومن كتابة البير قصيري، وقد تحول التلمساني الى فن السينما والتعبير الادبي اذ شعر أن فن الرسم يضيق بطاقته التعبيرية ولا يمكنه من التواصل مع الجماهير العريضة.

كامل التلمساني
Kamel El Telmissany

كامل جاويش 1919 - 1994

كامل محمد عثمان جاويش دبلوم الفنون الجميلة العليا عام 1945 والتحق بمدرسة الفنون الجميلة ببافيس لمدة خمس سنوات لدراسة النحت ثم قضى ثلاث سنوات فى مرسوم الاقصر ابتداء من عام 1950 تتلمذ على يد الفنان رمسيس يونان اثناء تلمذته.

كان كامل جاويش شخصية هادئة دمث الخلق خجول متواضع بينما كانت قدراته الفنية كنحات محترف رفيعة المستوى، وكان نحته واقعية مع مسحة من التعبيرية والرمزية تنقل فى مراحل الاسلوبية من التعبيرية الرمزية فى الموضوعات التكوينية التى تمثل الهجرة والسلام، وبين الواقعية فى تمثال ايزيس تخلع عنها ثوبها وهى ذات الشخصية التى نحتها محمود مختار وتتصدر القاعة الرئيسية بالمتحف ولكن بأسلوب اكثر واقعية وحركية ثم اهتم الفنان بنحت الصورة الشخصية التى تألق فى ادائها بقدر من الحساسية وقوة التعبير والتمكن.

كامل جويش- بورتريه للفنانة مديحه يسري
Kamel Gawish - Portrait of Actress Madhla Youssef

كمال أمين 1923-1980

تخرج في كلية الفنون الجميلة - قسم الحفر عام 1947 وعين معيدا بها في العام التالي وفي عام 1951 حصل على جائزة الخديوى اسماعيل للفنون حصل على دبلوم معهد فنون الكتاب «بأوربينو» - إيطاليا - عام 1954 وتخصص في الطباعة الملساء على الحجر - Litho graph، ثم على دبلوم معهد «إستين» للطباعة وفنون الكتاب بباريس عام 1956 بعد أن درس الحفر بمدرسة الفنون الجميلة بباريس في الفترة من عامي 1953 - 1954 وقد لى كفنن جرافيكى ممتاز ومثل مصر فى معارض وبيئاليات دولية هامة .

الفنان كمال أمين عوض استاذ قدير التف حوله وأحبه طلابه عبر سنوات عمره العمل كمدرس للحفر بالكلية وهو مؤسس جماعة فن الحفر المصرى، وكفنن، فقد كانت اعمال بمثابة بصمة واضحة تخصه بعد أن تحول عن الواقعية واتجه نحو التبسيط والتحريف والمحاور الهندسية الواضحة التى يبنى عليها تكويناته فى هذه المرحلة الناضجة من إنتاجه الفنى الذى استخدم فيه قليل من الطباعة الحجرية الملساء «الليثوغراف» والطباعة البارزة، على الخشب واللينوليوم وكثير من الطباعة الحمضية على لوحات النحاس والزنك، انقسمت تلك الأعمال اسلوبيا الى نوعين، الأولى تنسل من تجربة الرائد نحميا سعد فى تحليل شخصيات الفلاحين الى مسطحات مختزله وتهشيرات معبره متأثرا بالفن المصرى القديم، ولكن كمال أمين اختار ما يشبه اللقطات المقربة المكبرة، فعبّر عن الوجوه دون الاجساد التى اعطاها نحميا سعد اهتماما كبيرا وفى هذه المجموعة من الأعمال التى يغلب عليها الطباعة باللون الاسود يميل كمال أمين لترك خطوط التقسيم الهندسى للتكوين ظاهرة تشير الى احداثيات التحولات فى المساحات والاقواس فضلا عن التهشير الناعم بالخطوط المقوسة المتوازية أو التهشير المتقطع الكثيف، أو المتقاطع للتمييز بين المساحات بديلا لاستخدام الاكوانات مع مسحة زخرفية فى تحليل الملامح والخلفيات، أما المجموعة الثانية اسلوبيا من أعماله فكانت أكثر تجريداً وفطرية تستمد وحيها من التماثل القبطية والشعبية والدوائر والأختام وحروف الكتابة السحرية والزخارف الهندسية المكثفة المحفورة على مساحات سوداء، كما عالج الفنان الموضوع القومى - فلسطين والشهداء - وللفنان كمال أمين مجالا آخر يتصل بعمل الرسوم التوضيحية للكتب والمعاجم، وفى الصحف والمجلات.

وكمال أمين من المصريين القلائل الذين أبدعوا حفر ملون فى جيله.

كمال أمين - الطريق إلى السوق
Kamal Amin - The way to the Market

كمال خليفة 1926-1968

عاش كمال خليفة النحات والرسام حياة ملحمية حزينة بائسة عانى من الفقر والجحود والتجاهل إلا من قلة نادرة ممن آمنوا به كفتان فريد من نوعه، وكسيرة الفنانين العظام كان لديه إيمان شديد بما يفعله، ولا يشغله عدم التقدير من المجتمع المحيط به، فضل ينفض غضبه واحساسه بالاضطهاد في رسومه ومنحوتاته الخشنة البعيدة عن التألق والهندام، وجوه محترقة وأجساد متفحمة، تعكس بصمات كفيه عندما تضغط على الطين أو تكون راقات من الجبس بالتشكيل المباشر بعضها فوق البعض حول قوائم من السلك المتين للتحخذ شكل التمثال. شخوص مفلطحة رؤوسها مستدقة وأطرافها متآكلة، ورسومه ولوحاته الصغيرة آيات في فن التصوير التعبيري المصري، تنضح بالصدق وقوة التعبير والجسارة والمباغته.

كمال خليفة * عائشة - ١٩٦٧
Kamal Khalifa - Aisha - 1967

كمال عبيد- قرية شيخ البلد
Kamal Ebied - Sheikh Al- Balad's wife

كمال عبيد 1918. 2002

تخرج في الفنون التطبيقية عام 1939، ومعهد التربية العالي للمعلمين قسم الرسم عام 1941 وعمل معلما في التعليم العام ثم في معهد التربية للمعلمين عام 1947 وأسس قسم التربية الفنية في جامعة الملك سعود وطور مناهج التربية الفنية في البحرين وقام بالتدريس في كليات فنية عديدة، حصل على جائزة مختار في النحت عدة مرات وارتبط بالاستاذ حامد سعيد من خلال جماعة الفن والحياة. وانضم الى جماعة الفن والطبيعة كمال عبيد فنان قدير متعدد المواهب يتمتع باستاذية في السيطرة على وسائط التشكيل النحتي والتصوير، ينحت تماثيله في الخشب وفي الفخار والمصيص، تماثيل كبيرة الحجم نسبيا للارنب والحمامه وابو مركوب ورأس العجل ورأس القط ورأس الوطواط والبقرة ووليدها من الفخار وينحت تماثيل الموضوع التكويني والرمزي، النيل يجمع بين ذراعيه مصر والسودان، والحرية، والجمهورية والتخطيط وايزيس تبحث عن اوزوريس وزوجة شيخ البلد وبنت الحقل وشيخ القرية.

ويعد كمال عبيد من المعناتى الشخصيات، كما ان له باع طويل في النحت البارز والى جانب ذلك فله تجربة مهمة في فن الخزف مرتبطة بأهداف جماعة الفن والحياة التي ترمى الى ابتكار منتجات للاستخدام العصري مرتبطة بجذور التراث القومي وهو رسام قدير لوحاته الزيتية تنم عن وعى وحساسيه وتمكن، كما أن له تلاميذ قام بالتدريس المباشر لهم أو بدعمهم وتوجيههم عن بعد نبغ منهم عدد كبير في مجالات النحت والخزف، وفي الدور الأول من المتحف توجد قطعة نحتية نادرة للفنان كمال عبيد وهي تمثال صغير من الخشب لسيدة صعيدية جالسة على مصطبة تسند قدمها اليسرى على كتلة مكعبة ويرتكز ذراعها الأيسر على ركبتيها المرتفعة والتمثال يعكس استاذية الفنان وسيطرته على متغيرات العمل النحتي. السيادة على تشكيل الخامات. الوعى بعلاقات الكتل ونقلاتها وإنسيابها وقوة التعبير البادى في وجه السيدة الصعيدية، وتناسب كتلة التمثال مع القاعدة.

كمال يكتنور 1928-2000

دبلوم معهد ليوناردو دافنشي فنان علم نفسه الفن من خلال تواجده في وكالة الغوري مع الفنانين رفعت احمد وجمال محمود وعيد الوهاب مرسى وحسين علي ولذلك فقد نشأ علي نهجهم بصورة أو اخري ولكنه اهتم بتكديس عناصر الفولكلور المصري والخيول والكفوف والعرائس والجمال والاشجار والزهور الاصطلاحية وملامح معمارية نوبية وزخارف الكليم الشعبي، يعالج عناصره كأنها مطروقة في النحاس قبل تلوينها وتثبيتها في تكوينات ثنائية الابعاد.

كمال يكتنور - العروسه - ١٩٧٧
Kamal Yaknour - The doll - 1977

محمد صبرى 1917

عرف الفنان محمد صبرى بتعبيره عن الاحياء الاسلامية فى مصر واسبانيا بألوان الباستيل التى يتقن التعامل بها بأسلوب واقعى شاعرى حيث يركز على سقوط الضياء على الكتل المعمارية التاريخية في مصر واسبانيا بألوانها الدافئة مع لمسات الألوان الباردة المكمله لها، وقد سبق للفنان أن تناول الموضوعات القومية باستخدام الألوان الزيتية فقد رسم لوحة عن كفاح الشعب البورسعيدى ضد قوات الاحتلال اثناء العدوان الثلاثى كما رسم لوحات عن الرئيس عبد الناصر ومجموعة عدم الانحياز فى الخمسينيات والستينيات ، حصل علي جائزة الدولة التقديرية عام 1999 .

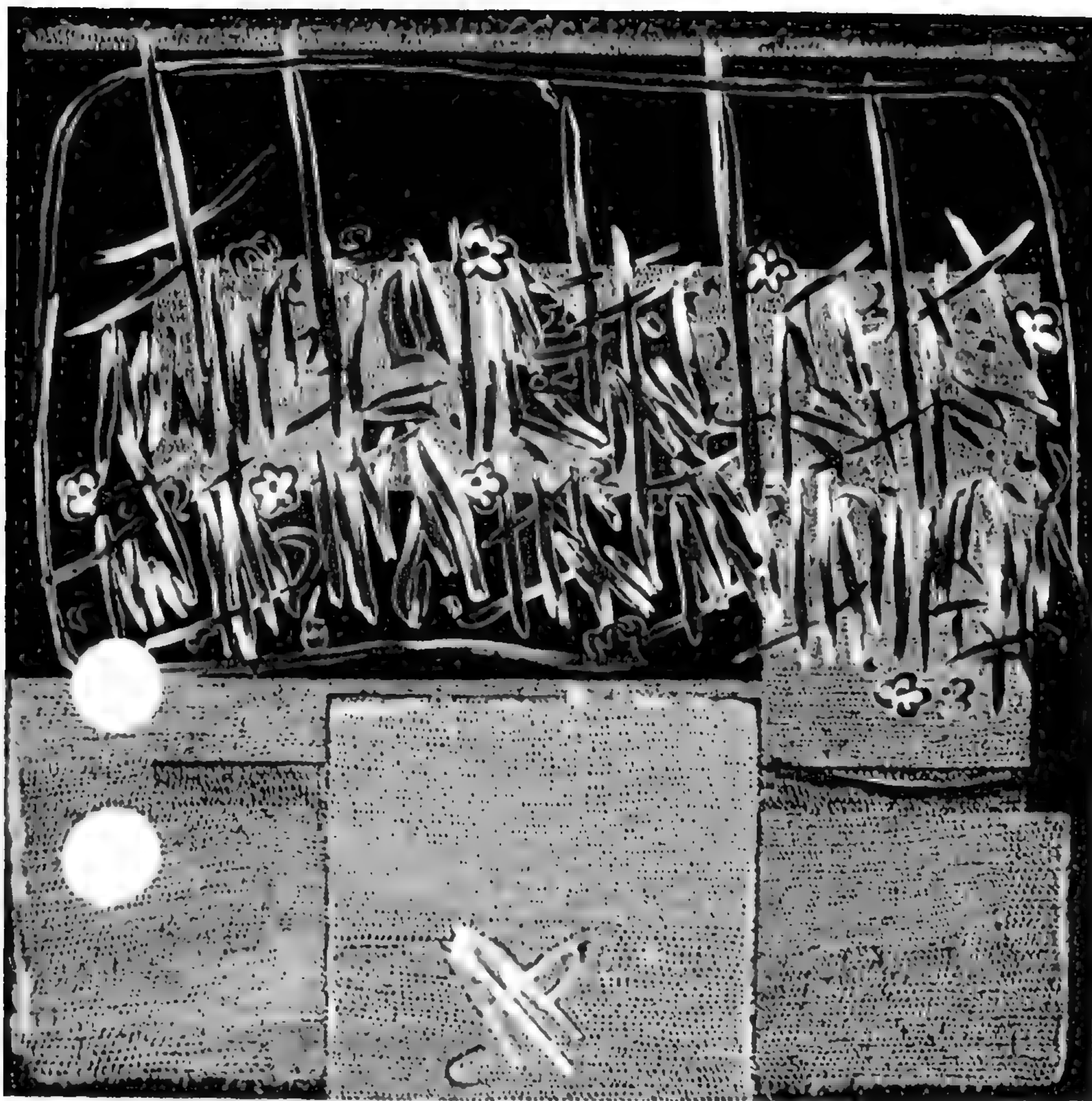

محمد صبرى- من أحياء القاهرة
Mohammed Sabri- From the districts of Cairo

محمد طه حسين 1929

تخرج في الكلية الملكية للفنون التطبيقية عام 1951 وحصل على دبلوم المعهد العالي للتربية الفنية عام 1953 ودرس في ألمانيا من عام 1957 حتى عام 1963 وعمل عميد لكلية الفنون التطبيقية من 1979 الى 1982 ثم رئيسا لقطاع الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة بين عامي 1987 و 1989.

الفنان محمد طه حسين متعدد القدرات يتعامل مع وسائط تعبير تشكيلية متعددة مثل الخزف والنحت والجرافيك والتصوير والسجاد، وقد تطور أسلوبه من التعبيرية الى ما يشبه التأثيرية الى الفن البصري الذي اعتمد فيه على الخداع البصري في تكرارات حروف وأرقام اللغة العربية، ثم مزج المذهب البصري مع ملامح رمزية عندما استخدم تقنية اللاكر في رسم لوحاته ومنحها نوعا من الغموض السحري، ثم أجرى مجموعة من التجارب على عناصر وتكوينات الفن البدائي ومنذ الثمانينيات اتجه الى استخدام الحروفيات العربية بصورة حركية حيث تكرارات الحروف تتدافع وتتداخل من خلال مجموعة لونية من البنيات والاسود والابيض ثم تحول الى استلهام الفن الفرعوني موضوعات الزراعة والحقل بصفة عامة مستخدما تقنية خاصة تعتمد على تكاثف النقاط البيضاء والسوداء والملونة وكأنها شبكة الطباعة مكبرة بمثل ما يفعل الفنان «روي لكتشتاين» Roy lichtinistien ولكن بقدر أكبر من الفطرية والتلقائية فتأتى تلك اللوحات وكأنها نوع من التنقيطية المعاصرة وهي تشكيله الخزفي يصنع طه حسين أوان منبججة وكأنها قد كبست في قالب غير منتظم أو لانت صلابتها بفعل الحرارة المفرطة لافران الحريق، كما يصنع تشكيلات نحتية فطرية الطابع من الفخار الملون بالأكاسيد والمزخرف بالخدوش والأخاديد أو يصنع تكوينات نحتية من الفخار الملون بالأكاسيد والمزخرف بالخدوش المتتابعة.

محمد طه حسين - حروفيات - ١٩٨٤
 Mohammed Taha Hussein - letters - 1984

محمد محمود عفيفى 1920-1984

ولد عام 1920 بالقاهرة وحصل على دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية العليا عام 1940 بقسم الخزرفة ودبلوم المعهد العالى للتربية الفنية 1943 وحصل على دبلوم التصوير من أكاديمية الفنون بروما عام 1955 وعمل مدرساً للرسم بالمدارس العامة ومعاهد المعلمين وحصل على التفرغ للإنتاج الفنى ضمن جماعة الفن والحياة بإشراف الأستاذ حامد سعيد حيث التحق بجماعة الفنان حامد سعيد عام 1947 ونهل من خبراته الفكرية والفنية من خلال إدارة الثقافة الفنية بوزارة المعارف العمومية حيث تفرغ لفترة فى رسم عناصر تفصيلية من الطبيعة بالقلم الرصاص بإناء ومؤده وتأمل روحانى، وتعرف في ذات الوقت من استاذة على مكان الابداع فى التراث المصرى برفاقاته المختلفة كما عمل مديراً عاماً للفنون الجميلة ومشرفاً على قطاع الفنون وكان عضواً مؤسساً لجماعة الغورى والعديد من الجمعيات الفنية وفى سنوات توهجه الفنى تمكن من توظيف ملكاته كمزخرف وخبير فى الحرف التقليدية وباحث فى التراث الفنى القومى من ناحية وكمصور قدير متحرر من ناحية أخرى، جاءت لوحات تلك الفترة معبأة بالرمز وجمع فيها بين قراءاته للفن الفرعونى بلزماته المعهودة وبين التصميم الارابيسكى لمسطح اللوحة وبين الرسم الذى تخطى فيه مستويات النسب فى المناظر المختلفة.

تمثل أعمال محمد محمود عفيفى ملمحاً بالغ التميز بين الفنانين المصريين، بألوانه الساطعة الدافئة وتحديداته العريضة الشريطية السوداء المتقطعة، التى تشبه شدات الخطاطين العرب، مما يحدث تبايناً شديداً ولكنه متآلف بحيوية ويعكس إحساساً أشبه بلوحات الزجاج المعشق بالرصاص العريض فى أعمال القرون الوسطى، وأعمال الفنان « جورج روهه، ولكن أعماله مع هذا الانتساب تعد أصيلة ومترفة عن النقل أو التقليد .

وقد أعاد المتحف فى إطاره الجديد مكانه هذا الفنان الكبير بتجربته النوعية الهامة، حيث كاد أن يطويه النسيان، وخلت التحليلات التى تناولت الفن الحديث والمعاصر باستثناءات قليلة من الإشارة إلى أعماله، وخصصت له قاعة أبعاد مؤتمراً تخصيصاً عن مكانته الفنية فى المناخ الثقافى والسياسى للسنتين .

محمد محمود عفيفي - تكوين - ١٩٧٣
Mohammed Mahmoud Afifi - Composition - 1973

محمد مصطفى- الكناس - ١٩٧٠
Mohammed Mostafa - Garbage collector 1970

محمد مصطفى 1924- 1990

درس النحت في مرسوم الفنان الايطالى «اسكالت» بأثلييه الاسكندرية في شبابه، ثم التحق بمدرسة الفنون الجميلة وحصل على دبلوم اكاديمية الفنون الجميلة بروما عام 1947. وهو شقيق المصور السكندري كامل مصطفى.

تتميز منحوتات محمد مصطفى بالتوازن وتماسك الكتل وحسابات الفراغات في علاقاتها بالكتلة النحتية، وفي غنائية الخطوط المحيطة بالتمثال والنقالات التي تسلم سطحاً الى باقى السطوح في هارمونية ايقاعية واضحة دون مصادمات أو افتعال كما تتميز موضوعاته بالتعبير القوي عن مشاهد الحياة اليومية وارباب الحرف البسيطة الكناس يدخن سيجارة بنهم اثناء استراحة قصيرة ماسح الاحذية الذى يعكس المفارقة الطبقيّة بين السيد والعامل البسيط مدخن الشيشة منهمكا في شطف الانفاس، والباعة الجائلون وبنات البلد والصيادون وما الى ذلك، يعبر عنهم في عزة نفس ابن البلد وشموخه وسخريته المضمرة.

محمد هجرس - تكوين - ١٩٨٢
Mohammed Hagra - Composition - 1982

محمد هجرس 1924

دبلوم أكاديمية الفنون بروما 1950 ومدرسة صك النقود بروما 1952 ساهم في تأسيس
فن النحت بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1958 مع الفنان أحمد عثمان وحصل على
منحة التفرغ من وزارة الثقافة عام 1962

نحات بارز في حركة الفن المصري، ينحت في الخشب والحجر والمرمر والخزف وفي الطين
والنحت المباشر بخامة الجبس. وعمل في تشكيل عرائش عدد من المسرحيات الناجحة، الليلة
الكبيرة، وحمار شهاب الدين، أعماله رمزية وتكوينية انسيابية مختزلة التفاصيل وأحيانا
تجريدية.

محى الدين طاهر 1928 - 1993

نحات ولد في 6 يناير 1928 أحب النحت وشارك في مسابقة مختار عام 1937، والتحق بالقسم الحر بالمدرسة العليا للفنون الجميلة عام 1942، ومرسم الأقصر عام 1952 لمدة ثلاث سنوات، ثم حصل على منحة التفريغ للإبداع النحتي.

تدرب محى الدين طاهر على يد والده مهارة صب القوالب المعقدة لاستنساخ التماثيل وأكتسب من تلك المهارة سيطرة على تشكيل الكتل النحتية، والتجروؤ على تشكيل منحوتات ممشوقة ناعمة الانتقالات والانحناءات في هارمونية رومانسية، وعلى الاعتماد على الفراغات البينية والتفاصيل الرفيعة الناتئة، مع الحفاظ على وحدة الكتلة وإيقاعها، مع قدر من المبالغة اللطيفة في النسب، نحت موضوعات طفولية، فتيات يلعبن (الحجله) ويتأملن شيئاً في كفيهن بينما يلوحن بكفوفهن المفتوحة في تعجب، وام تحمل طفلها بين كفيها، وأختان يتبادلان الأسرار في شغف.

كان للأستاذ حامد سعيد دوراً كبيراً في توجيه محى الدين طاهر أثناء فترة تفرغه التي امتدت خمسة عشر عاماً، فتبناه ثقافياً ووجهه جمالياً وشجعه وقدمه للمجتمع الفني موهبة بالغة التميز.

وفي مرحلة متقدمه من حياته الفنية توصل إلى صيغة أكثر حركية في نحت تماثيل صغيرة الحجم والتي تتكون من أكثر من شخص تلتف أجسادهم وأطرافهم لتغلف فراغات بينيه محكمه، أعماله الأخيرة تلك تميزت بإحساس موسيقي ديناميكي في حوار الكتل بالفراغات.

أثناء منحة التفريغ للإبداع النحتي التي امتدت لخمس عشرة عاماً، تعرف محى الدين طاهر بالأستاذ حامد سعيد، الذي كان مشرفاً عاماً على مشروع التفريغ فتتلمذ على يديه «ثقافياً»، ليصبح أحد العلامات البارزة في فن النحت المصري الحديث، خطى محى الدين طاهر مشواره الفني في النحت هو والفنان أنور عبد المولى، متبعان مسيرة محمود مختار من حيث الوعي بالكتلة والانتساب للفرعونية، وموضوعات التعبير، إلا أن محى الدين طاهر قد توصل إلى نوع من المزاج الإيقاعي الخاص في موسيقى حركة وفراغات الكتل النحتية.

وهو نحات ملهم بشغف الكتل بالفراغات الفئائية المحسوبة بسجية عبقرية وتتجلى منحوتاته من جميع زوايا الرؤية في تكامل واحكام، وتستقطب الاضواء بصورة مسالمة لاتعرف الصدمات، غير أن العديد من الأعمال الرائعة لهذا الفنان قد فقد لأنه كان يستخدم خامه المصيص الهشة في صلبها

محي الدين طاهر - بدون عنوان
Mohle- Eddin Taher- Untitled

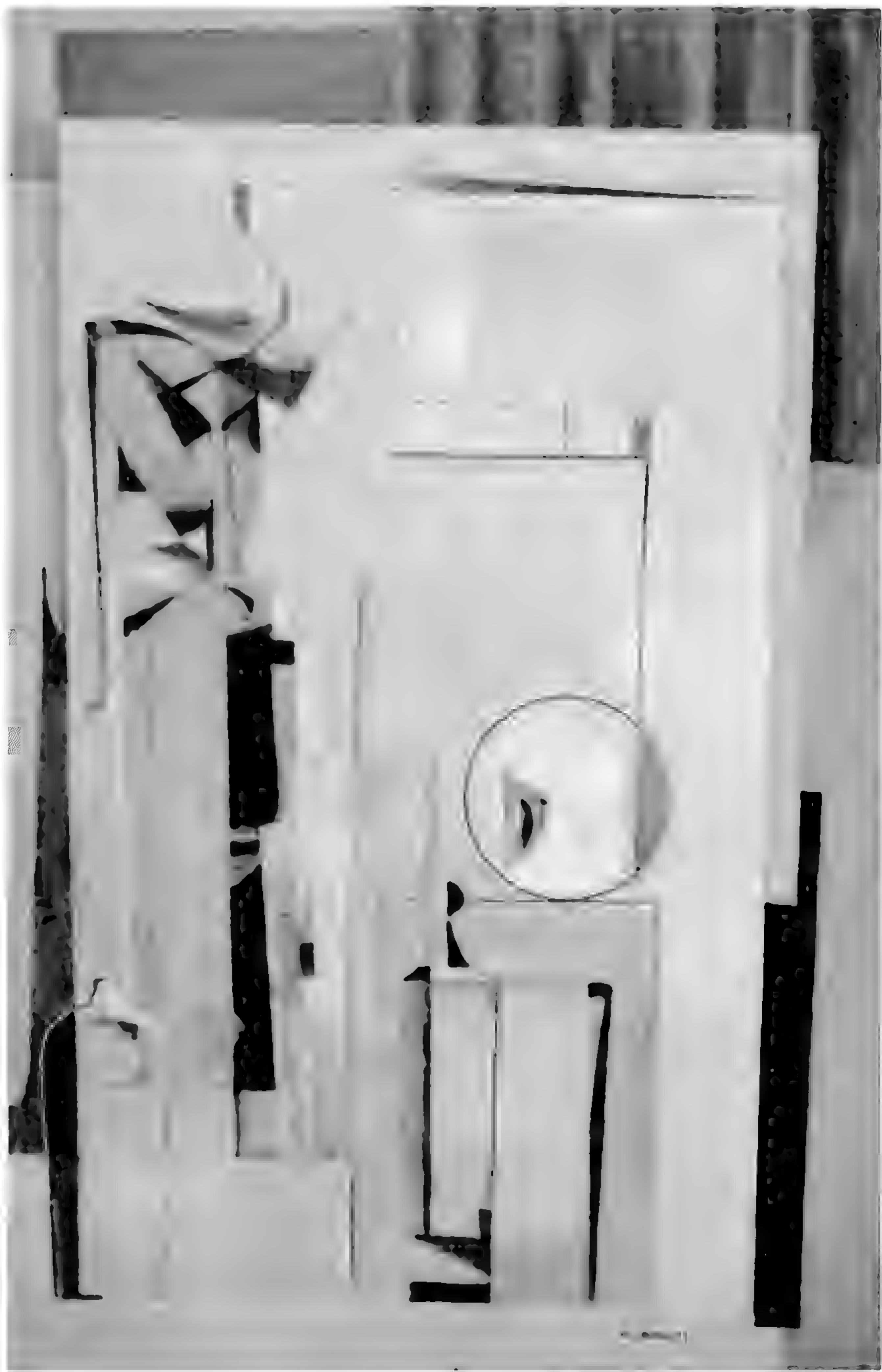
مصطفى الارناؤوطى 1920-1976

حصل على دبلوم الفنون التطبيقية عام 1939، والمعهد العالى للتربية الفنية للمعلمين عام 1941 وعلى شهادة الفن من مدرسة «راسكن» للفنون بأكسفورد إنجلترا وشهادة الزمالة من جامعة لندن عام 1950 ليواصل تدريس التصوير لطلاب التربية الفنية وكانت له مكانة كبيرة فى الثقافة الفنية فى الندوات ولجان التحكيم وفى الاشراف على الرسائل العلمية.

تعرف الارناؤوطى إبان دراسته فى إنجلترا على التيارات الحديثة فى الفن التجريدى الهندسى المنبثق من المدرسة البنائية، وتتلخص على يد المصور البريطانى الشهير «بن نيكلسون» ومن ثم فقد تطور أسلوبه الذى اتسم بالواقعية التى تعكس استاذية فى الرسم سواء للبورترية أو للمنظر الطبيعى، أو للتكوينات السيريالية عقلية الطابع فى التصوير الزيتى والطباعة الليثوغرافية، متطورا الى التجريدية الهندسية التى اعمل فيها ثقافته العميقة وقدرته التأملية المتفلسفة.

فى النصف الأول من الستينيات صور الارناؤوطى مجموعة لوحات خالصة التجريد بعنوان طبيعة صامتة تقوم على التكوين الهندسى الاستاتيكي المعتمد على احكام العلاقة بين الخطوط والالوان، يغلب عليها اللون الابيض ومشتقاته مع توزيعات لمساحات لونية فى مناطق محدوده، التكون فى تلك اللوحات اشبه بالكولاج والنحت البارز شحيح البروز وكأن راقات من الورق قد تراكت وشف بعضها ما تحته ثم رسم عليها بالخطوط والالوان، كان فى هذه المجموعة من اللوحات أقرب الى منهج استاذ «بن نيكلسون» ثم تدريجيا ادخل عناصر لينة أشبه بقوس قزح مع اشكال هندسية ومساحات شطرنجية، ومواصلة منهجه التلوينى «الاستاتيكي» الذى تحرك قليلا بفعل الخطوط المقوسة والمائلة والظلال التى تسقطها المساحات الهندسية على الارضية، واستخدام الالوان المتعددة البارد منها والساخن والمحيدات، وظهور نزعة تدريج اللون على بعض المساحات لتبدو وكأنها شرائح متموجة وفى النصف الثانى من الستينيات صور مجموعة أكثر ديناميكية من عائلة الفن المستقبلى، تحت مسميات لها دلالتها - ديناميكية - تكوين حركى - عصر الفضاء - الصناعة الثقيلة والبعض الآخر باسماء كواكب فلكية، مثل مارس والمشتري، أشكال هندسية وأخرى لينة تتداخل وتتسابق وتتراكم على سطوح لوحاته فى تنظيمات تكعيبية مجردة خالصة وبالوان أقرب الى المونوكرومية واتجاهات الخطوط تضى حركية ملموسة فى التكوين.

وفى السنوات الأخيرة من حياته صور مجموعة من اللوحات تتسم بالزهد فى التفاصيل والحركات والتراكم والتقاطع والتداخل بين العناصر فى لوحات شديدة الاختزال ولجأ الى المساحات المربعة، حيث كان ذلك خروجاً عن العرف بأن اللوحات تكون مستطيلة تتبع النسب الذهبية الكلاسيكية، تتضمن تلك اللوحات المربعة شرائط متوازية مائلة على اللوحة ملونه باتقان شديد فتخلى بذلك عن أعمال مهاراته فى التظليل والمنظور وتدرج الوان المساحات كما رسم مجموعة بالغة الأهمية من الناحية التجريدية عبارة عن لوحات مقسمة الى مساحات بعضها مصقول وبعضها مطفى وهى بنفس اللون وبذلك فقد إقتحم هذا الفنان الرائد الطليعى اتجاهات «المينيماليزم» و«الهاردايدج» Minimalism & Hard- Edge التى ازدهرت فى أمريكا فى الخمسينيات والستينيات.

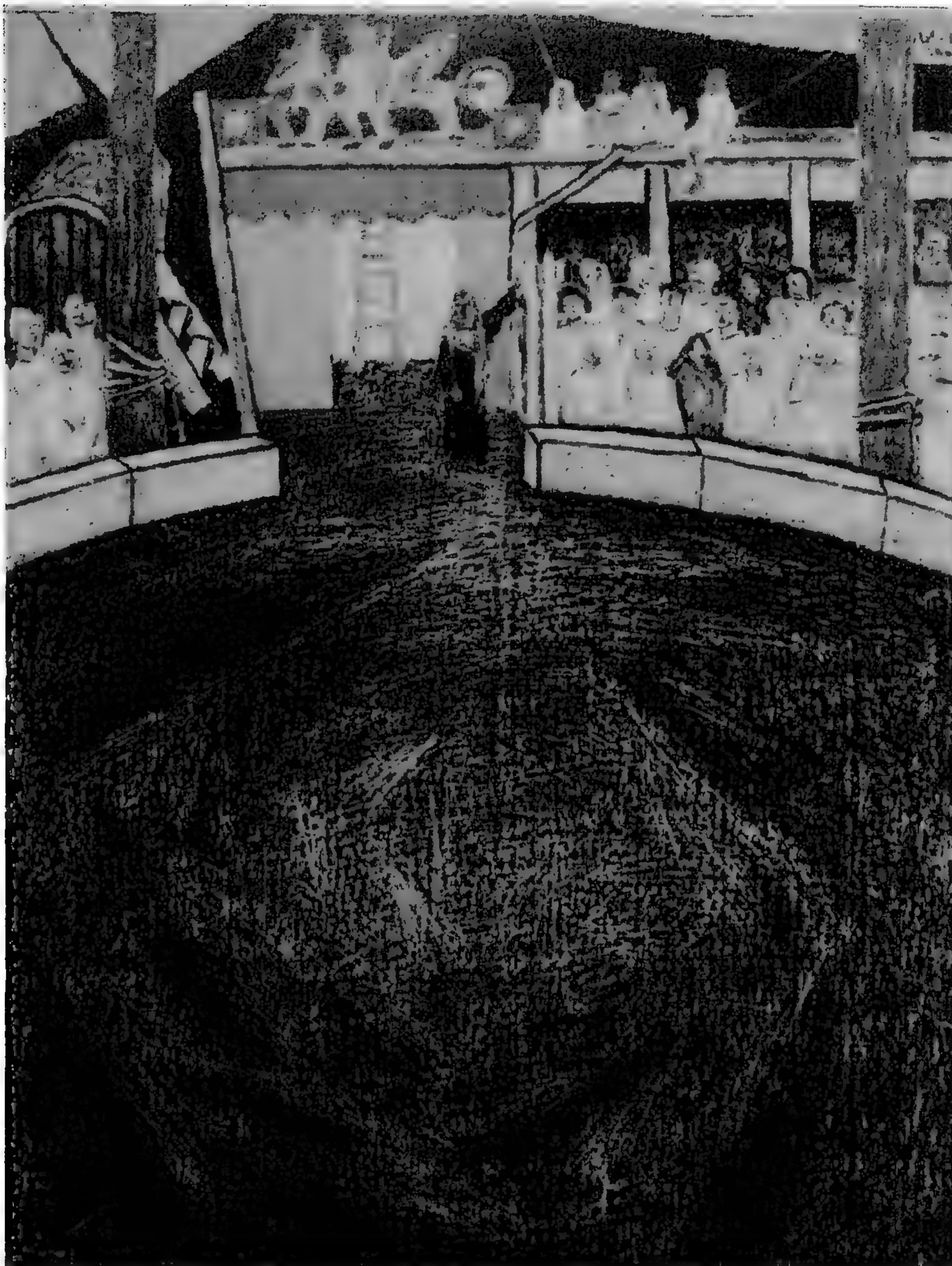

مصطفى الأرنؤوطي
Mostafa al-Arnaouti

ممدوح عمار 1929

أستاذ التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة ومصور تعبيرى رمزى ، عناصره تتحول إلى مايشبه الطبيعة الصامتة تكتلها النحتى وظلالها الممتدة ، شخوصه أشبه بعرائس « القراقوز » ذات طبيعه ميتافيزيقية تدعو إلى التأمل الطويل ، ألوانه مونوكروميه دسمة الخلط ، أساسها الأبيض والدرجات الدافئة والباردة التى توحى بالإضاءة الداخلية .

له مجموعة من الدراسات عن موضوع السيرك ، ومجموعة أعمال جرافيكية بالحفر على اللينيوم .

مدوح عمار- في انتظار النفره الجديده - ١٩٥٧
Mamdouh Ammar - Waiting for the next performance - 1957

منير كنعان 1919 - 2000

ولد منير كنعان في 13 فبراير 1919 بحى الظاهر، ونتيجة لظروفه الاجتماعية القاسية، كان يعمل صبياً في ورشة لأحد الأرمن لتنفيذ الملصقات الإعلانية، ثم واصل هذه المهمة في مؤسسة إنجليزية لعمل اللافتات الدعائية المضادة للألمان، ثم في شركة أمريكية لعمل الخرائط الجغرافية، وفي نفس الوقت يمارس الرسم، ومنذ عام 1945 يلتحق بمؤسسة دار الهلال كرسام ومخرج صحفى، ويقوم برسم العديد من أغلفة المجلات المصورة والرسوم التوضيحية، ثم يصبح مستشاراً لأخبار اليوم. ويقضى بعض الوقت في منتصف الخمسينيات في بولندا، ثم يزور النوبة قبل تحويل مجرى نهر النيل في الستينيات.

ثم يلتحق كنعان بأى كلية أو معهد لدراسة الفن، ولكنه اكتسب خبرات تقنية في الرسم والتلوين، وثقة وسرعة وإتقان في الأداء من عمله في تنفيذ الملصقات منذ صباه المبكر، ثم كثف اهتمامه للرسم من المقهى والشارع في المنطقة المحيطة به - الظاهر وشبرا بالقاهرة ويتخذ لنفسه مرسماً (بدرج اللبانة) بالقرب من القلعة، يرسم في المساء لوحاته ودراساته التصويرية بينما يرسم أغلفة المجلات وماكيناتها ورسومها الداخلية المهمة لمؤسسة أخبار اليوم، ويتزوج الكاتبة سناء البيسى وكانت الرسوم السريعة التي سجلها أبان زيارته للنوبة هي بداية توجه ناحية التجريد، والخطوات التجريبية المتتابة التي شهدها مشواره الفنى، حيث يتحول كلياً إلى التجريد اعتباراً من منتصف الخمسينيات وتلخص «كريستين روسيون» التي وضعت رسالة الماجستير في تاريخ الفن بجامعة السوربون عن منير كنعان منهجه في التجريد بكلمة (الطمس) حيث يسجل نسخة أولى من العمل على القماش، ثم يحوها جزئياً بإضافة لمسات لا تسمح برؤية ما تحتها إلا جزئياً نتيجة المحو والتفطية، ثم يدخل في مرحلة المزج بين الكولاج والتلوين ثم الكولاج الخالص.

استخدم كنعان في المرحلة الاسميلاجية الخيوط والحبال والأسلاك والمسامير ومصابيح الأبواب وألواح الخشب والغريال مع الخرق البالية والصبغات في تكوينات عبثية تنطوي على قسوة وعناد، ثم لجأ إلى استخدام المطبوعات وصناديق التغليف المصنوعة من الورق المضلع كعماد لتشكيلاته التجريدية، ويمثل اتجاهه إلى الطمس في لوحاته التصويرية التجريدية، لجأ إلى التمزيق وكشف الأضلاع الداخلية تحت غلاف الكرتون المطبوع¹ (1) مع الرسم وتسييل الألوان ونظرها إلى جانب ألوان صافية مطبوعة وحروف وأرقام لاتينية ورموز تجارية أو اتصالية، كل ذلك في انساق هندسية ديناميكية، وتوازنات جسورة لعلاقات المساحات والخطوط والألوان والمستويات المتراكمة من الملصقات، مع اللعب بالاتجاهات المائلة التي تكثف حركة العموديات والإطارات الإيهامية التي توّطر التكوين جزئياً أو كلياً.

وفي كل الأحوال كان منير كنعان يعمل كالباحث التجريبي، فكان في كل مرة يخوض بحثاً في التشكيل يترجم في سلسلة من الأعمال يحقق فيها مرماه البحثي في لغة التجريد الخالص.

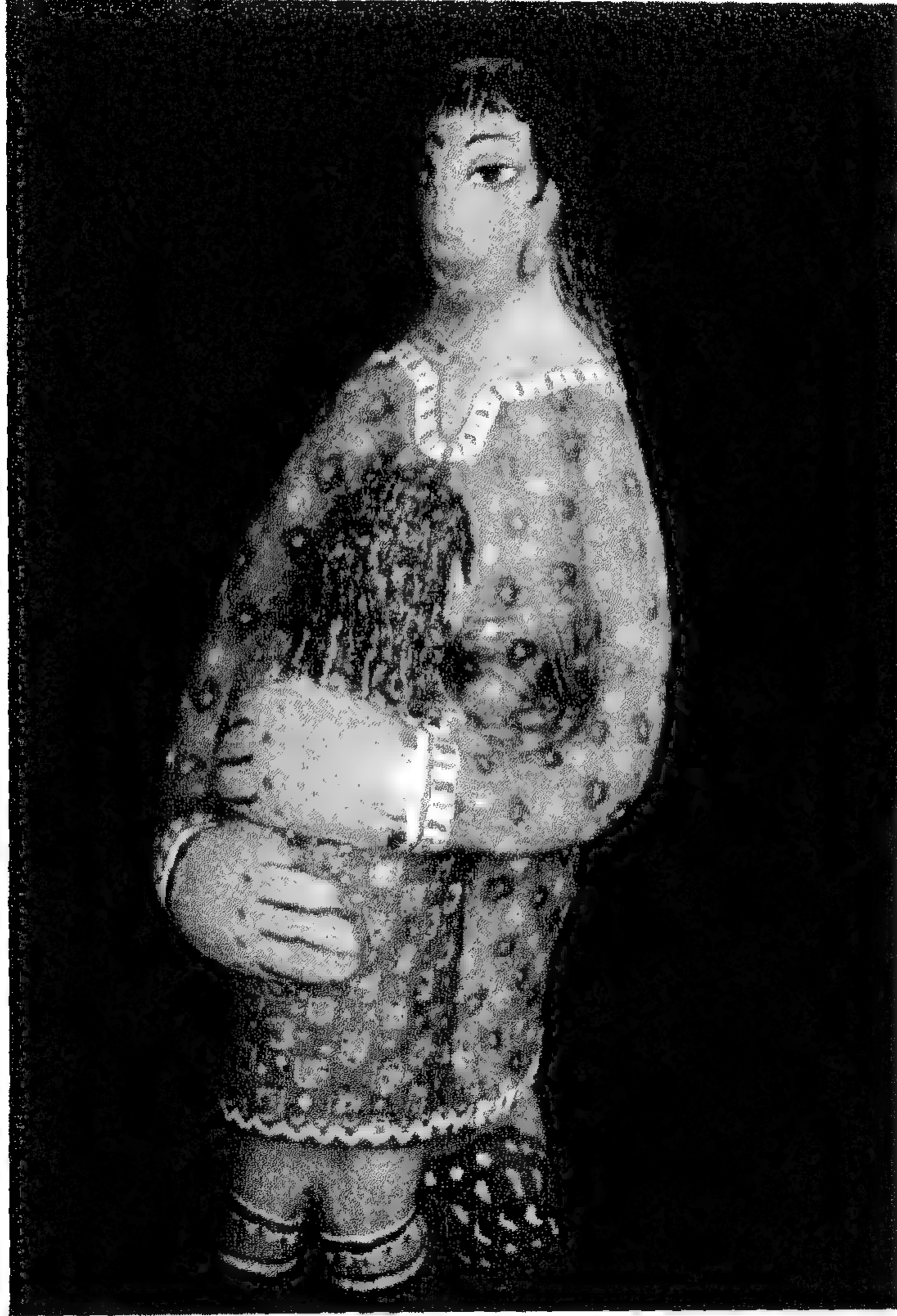
(١) إكتسب كنعان فيما يبدو خبرة الطمس والتمزيق ونزع أجزاء من الورق من خلال عمله في مجال الملصقات، حيث يتطلب الأمر نزع الملصق القديم لتثبيت الجديد.

منیر کنعان - تجرید
Monir Canaan - Abstraction

وديع المهدي 1921 - 1999

ألوانه قوية مباشرة عفوية ودافئة وموضوعاته تدور حول الريف والفلاح والحياة الشعبية في التصوير أو في النحت الخزفي الملون مع مسحة كاريكاتيرية هادئة لا تخل بالبعد التعبيري في أعماله الفنية، هاجر إلى كندا ليعيش هناك مدة طويلة، وقد أهدت عائلته كل أعماله إلى متحف الفن الحديث.

وديع المهدي - بدون عنوان
Wadie El-Mahdi - Untitled

يحيى أبو حمده 1919

تخرج فى مدرسة الفنون التطبيقية 1941 ومن المعهد العالى للتربية الفنية عام 1948. وعين بالتدريس فى المدارس الثانوية منذ تخرجه ثم نقل الى وزارة الثقافة حتى أصبح مديرا عاما للمتاحف الفنية ونشط فى اللجان والجمعيات.

ظل يحيى أبو حمده مقلداً فى عمله الفنى الى أن أحيل إلى التقاعد حيث تفرغ للإبداع الفنى فى مجال الرسم بالألوان المائية حيث عكف على رسم الطبيعة الصامتة والمنظر البيئى المصرى بأسلوب زخرفى متفرد بين فنانى الألوان المائية المصريين.

يحيى أبو حمده - القرية

Yehia Abu-Hamdah - The village

يوسف رأفت 1920

الفنان يوسف رأفت مصور له منهجة الاسلوبي فقد عرك التكعيبية ولكن بتنقيطية ما بعد تأثيرية في تطبيقه الوانه ويحرض علي حساب العلاقات التجريدية في تكويناته بالرغم من كونها تمثيلية تصور اشياء تعرفها في البيئة كمشاهد النيل والقري والحقول وجبل الاقصر وقريبة الجرنه القديمة ،التسيج اللوني عنده متداخل هارموني وطازج في نفس الوقت.

يوسف رافت - منظر طبيعي - ١٩٩٣
Yousef Raafat - landscape - 1993

يوسف سيده 1922-1995

ولد يوسف سيده في دمياط 19 يوليو 1922 وتخرج في معهد التربية للمعلمين عام 1945، وعمل بالتدريس ومواصلة مشواره العلمى إلى أن حصل على دكتوراه من جامعة « أوهايو كولبس » بأمريكا عام 1965، وهو فنان متدفق صاحب مشوار ثرى وثقافة واسعة، وهو فى ذات الوقت فنان محرك فى تكوين الجماعات الفنية مثل جماعة صوت الفنان (1945) جماعة الفن الحديث (1948) ثم جماعة الفن الحديث من خريجى قسم الرسم بمعهد التربية، وكان معلماً تقديمياً ومحاضراً ومهاوياً طليعياً ، وقد مارس فنون التصوير والخزف والرسم والنحت وتوفى بالقاهرة عام 1994.

عرف يوسف سيده فى الوسط الفنى مبكراً منذ النصف الثانى من الأربعينيات، حيث انصب اهتمامه على تصوير الموضوعات الشعبية، بألوان مباشرة ومتباينة بقوة سطوع حوشيه، لنتحول إلى إيقاع صاخب من ومضات ضوئية ملونة، ولتقترب من المفهوم الشرقى والشعبى الذى تمثله الأبسطة المتسوجة والسلال النوبية المجدولة بالألياف المصبوغة الأبسطة والسلال كانت بذاتها من عناصر رسومه الأثيرة تحيط بالريفيات المتلفحات بأغطية الرأس المزركشة.

وأثناء بحثه للحصول على درجة الدكتوراه فى جامعة « كولومبس أوهايو » توصل سيده إلى تفكيك عناصر لوحاته الزخرفية عن عناصرها الإنسانية، وذلك بان استعار دراسته المتعمقة لجوهر التشكيل فى الفنون الإسلامية، الكتابات المرسمة خاصة، فصور فى البداية مجموعات من النسوة يكتنزن حروفيات طوحت لتصبح بمثابة الحشوات الزخرفية الملونة، ثم تدريجياً أزاح الحروفيات عن الأجساد فى طائفة أخرى من اللوحات، ثم نزع التشبيهات التشخيصية بصوره كليه فى أعماله الأخيرة التى احتفظت بوهج التباين اللونى واشتباك الخطوط والاتجاهات مع سيطرته على التكوينات الديناميكية وعلاقة الأشكال بالخلفيات التى تشرزمت وأصبحت أشكالاً بذاتها، ولعب بالخطوط المزدوجة للألف لام المعقودة والغين والعين والفاء والقاف والطاء والمجدولة كاللام الف، كما لعب بمقاسات الحروف المتفاوتة وبالأنظمة اللونية التى تنتظمها وبالاتجاهات الحزونية الخفية لدوران الحروف والعبارات والنقاط، لعب بكل ذلك كوسائل لترويض إيقاع لوحاته واتزانها ووحدتها مع حرصه على استخدام الألوان الأساسية مع الأبيض والأسود ليحقق بتجاورها، ومستويات كثافتها وحدة من نوع بالغ الخصوصية ، وتعد أعماله من فن « البوب » المصرى من حيث المباشرة والصراحة والعبارات المتألفة مع الحياة اليومية للناس من حوله - وكأنها مكبرات للأحراز والأحجبه الجالبه للخير والحاميه من الشر -.

وكان يوسف سيده أول من استخدم الأبيض الصريح فى مساحات واسعة من لوحاته التصويرية .

يوسف سيدة - من الكتابة العربية
Youssef Saidah - From the Arabic writing

جيل الستينيات 1930-1946

شهدت الستينيات من القرن العشرين توهجا واضحا في حركة الإبداع في أقطار شتى من العالم، وفي مصر كان هذا التوهج على أشده فقد كان لقيام ثورة يوليو 1952 وتصاعد الإنجازات والمشاريع وارتقاء المكانة السياسية، وظهور حركة عدم الانحياز واتخاذها مواقف مهمة في ضبط توازنات القوى الكبرى وحفظ مصالح الشعوب التي تحررت من الاستعمار. وتبنت مصر آنذاك نزعة اشتراكية معتدلة وتبنت مصالح الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال وأصحاب المهن المختلفة، وتراجع الإقطاع ونفوذ واستقلت البلاد وتم تأمين القناة ، وخرجت مصر من العدوان الثلاثي منتصرة بينما سقطت حكومتا إنجلترا وفرنسا بزعامة إيدن ودي مولين نتيجة لفشل الحملة العسكرية على مصر بالتواطؤ مع إسرائيل وشرع في بناء النبد العالي.

انعكس كل ذلك وغيره على الروح المعنوية للمصريين ، وترجم إلى سينما ومسرح وأدب وشعر وتشكيل معزز الثقة والطموح والأمل في المستقبل.

كانت هذه هي الخلفية التي توهج الفن في الستينيات على أساسها بيد أن هذا التوهج لم يقف عند جيل معين- جيل شباب الستينيات بل أن تلك الفترة كانت بمثابة جمع ثمار رويت عبر مدة طويلة تصل إلى دافعية ثورة 1919 وما ترتب عليها من بحث حثيث عن الهوية المصرية في الأدب والموسيقى والمسرح والسينما والفن التشكيلي.

ومن ثم فإن الستينيات في الفن المصري كانت حلبة تفاعل فيها فنانون من جيل الرواد من أمثال راغب عياد وأجيال لاحقة يمثلها بيكار وصالح طاهر والسجيني وصالح عبد الكريم ورمسيس يونان وفؤاد كامل وسيف وانلي وعفت ناجي وكتعان وأبو خليل وسيد عبد الرسول ويوسف سيده وسعد كامل وحامد عويس وجاذبية سري وانجي أفلاطون وتحية حليم والجزار وندا ورائف والتجدي وصالح رضا وطه حسين والبهجوري وادم حنين وصبحي جرجس.

وهكذا شارك فنانون من أجيال متفاوتة في تفعيل طاقة هائلة من التنوع والانفتاح الأسلوبى والمذهبي والايديولوجي.

وفي هذا الفصل من الكتاب نعرض مختارات من شباب هذا الجيل وهم:

1933-1999

ابو الفتوح البسيوني

1942

احمد السطوحى

1945

احمد شيخا

1932

احمد عبد الوهاب

1936

احمد فواد سليم

1942

احمد كمال حجاب

1930

احمد مرسى

1937

احمد نبيل سليمان

1945

احمد نوار

1930

ادم سليم

1933

القول على احمد

1933

ايهاب شاكر

1944

ثروت البحر

1936

جابر حجازى

1932

جورج البهجورى

1938

حسن عبد الفتاح

1934

حسين الجبالي

1934

حلمي التوتى

1937

حليم يعقوب

1944

حمدي عبد الله

1940

رياب نمر

1931

رفعت احمد

1932-1993

زكريا الزينى

1930

زينب السجينى

1931

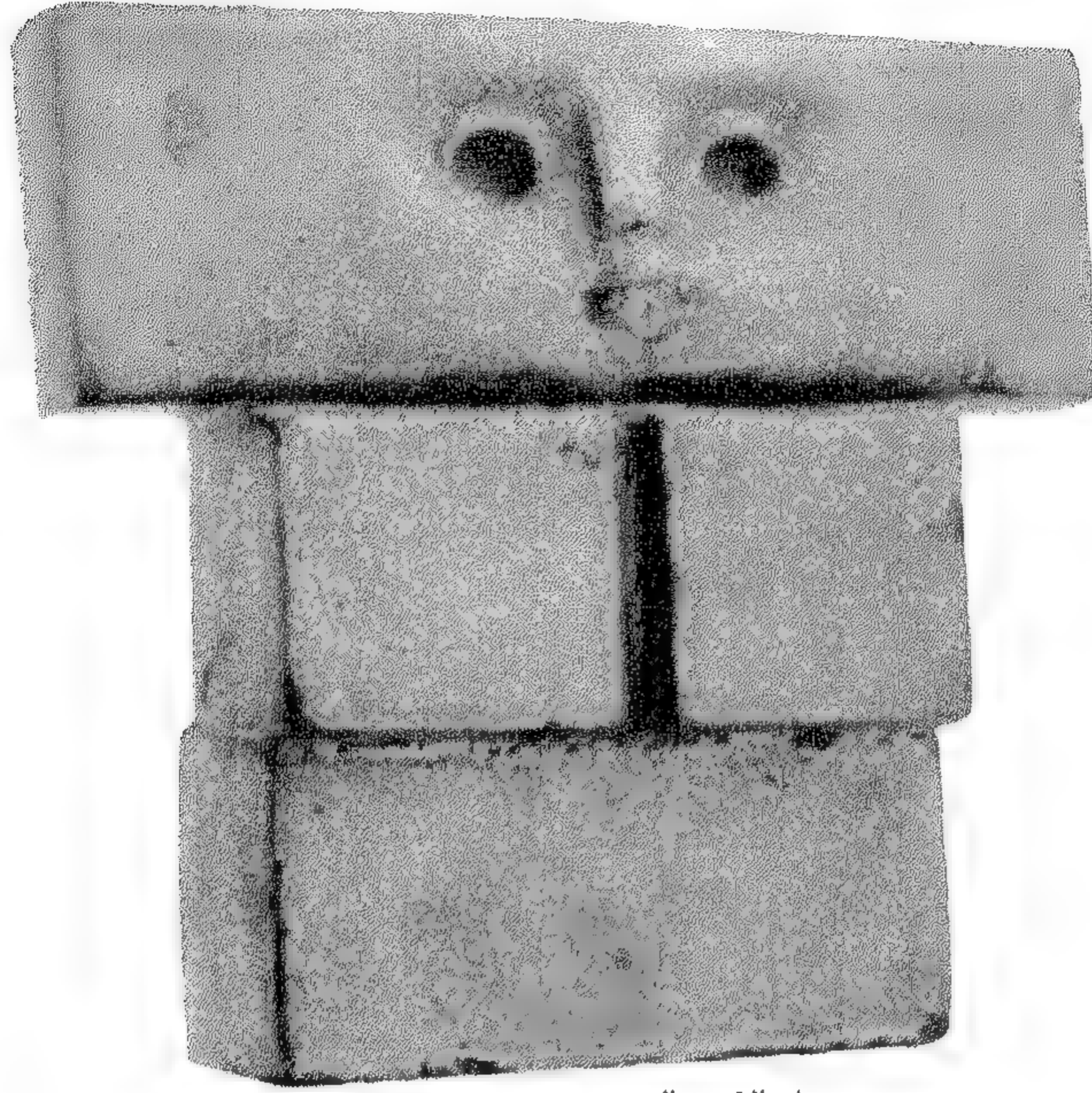
سامى رافع

1973-1938

سعيد العدوى

1933	سوسن عامر
1944	سيد سعد الدين
1936	سيد محمد سيد
1932	صالح رضا
1943	صبري منصور
1938	صبري ناشد
1937-2004	عادل المصري
1940-1991	عبد الحميد الدواخلي
1932-2000	عبد الرحمن النشار
1942	عبد السلام عيد
1942	عبد المتعم الحيوان
1936	عبد الهادي الوشاحي
1931	عبد الوهاب مرسي
1939	عدلي رزق الله
1940	عز الدين نجيب
1943	عصمت داوستاشي
1935	عطيات سيد احمد
1938	عطية حسين
1942	عفت حسني
1937	علي الدسوقي
1937	علي نبيل وهبة
1931	عمر التجدي
1936-2003	عوني هيكل
1937	فاروق إبراهيم
1942	فاروق حسني
1938	فاروق شحاتة
1942	فاروق وهبة

1931	فاطمة العرارجي
1939	فتحي احمد
1935	فتحي جودة
1941	فرغلي عبد الحفيظ
1934	كمال السراج
1943	مجلي قناوي
1946	محمد الطحان
1938-2005	محمد حسن القباني
1937	محمد رزق
1937	محمد رزق
1937	محمد رياض سعيد
1940	محمد سالم
1941	محمد سيد توفيق
1942	محمد عبد الحميد
1931	محمد عيسى الاسواني
1941-2001	محمود السطوحى
1938-2000	محمود بقشيش
1936	محمود عبد الله
1936	محيي الدين حسين
1930	مريم عبد العليم
1930-1999	مصطفى احمد
1942	مصطفى الرزاز
1937	مصطفى الفقي
1938	مصطفى عبد المعطي
1935	مصطفى كمال
1940	يسرى القويضى

أبو الفتوح البسيوني - بورتريه
Abul-Fetouh Al-Bassuni - Portrait

أبو الفتوح البسيوني 1933-1999

عمل البسيوني معيدا بالمعهد العالي للتربية الفنية بالروضة منذ اوائل الستينيات بقسم النحت مع الفنان كمال عبيد استاذ النحت آنذاك وفي اواخر الستينيات بعث للدراسة باكاديمية الفنون بروما ولكنه اصيب بنوبة عصبية وصدمة ثقافية جعلته مضطرا للعودة لتجنب مزيد من الضغوط والانهيارات حيث قضى فترة طويلة تحت العلاج وتداغت صحته بصورة مخيفة إلى أن لَّم شمل صحته وامتنع لفترة طويلة عن النحت وفي السنوات الاخيرة من حياته خلال التسعينيات عادو استقراره النفسي النسبي وابدع مجموعة رائعة من النحت الغير مسبوق مستفيدا من خبراته كتحات اكايمي قديم ولكنه نحت جزئيات من الملامح الإنسانية شفاه وانف جزء من وجه وما إلى ذلك من تفصيلات مجهرية صبها في البوليبيستر الاسود اللامع لتصبح كالبازلت المصقول ثم اتجه في السنوات الاخيرة من التسعينيات وقبل وفاته لعمل تكوينات من عرائس نحتية تراثية الطابع ذات عيون مستديره وانوف رفيعة وشفاه مستدقة ومحيط الوجه يكاد يكون هندسيا ، تكوينات مينيماالية مذهشة.

أحمد السطوحى - بدون عنوان
Ahmed El-Setouhi - Untitled

أحمد السطوحى 1942

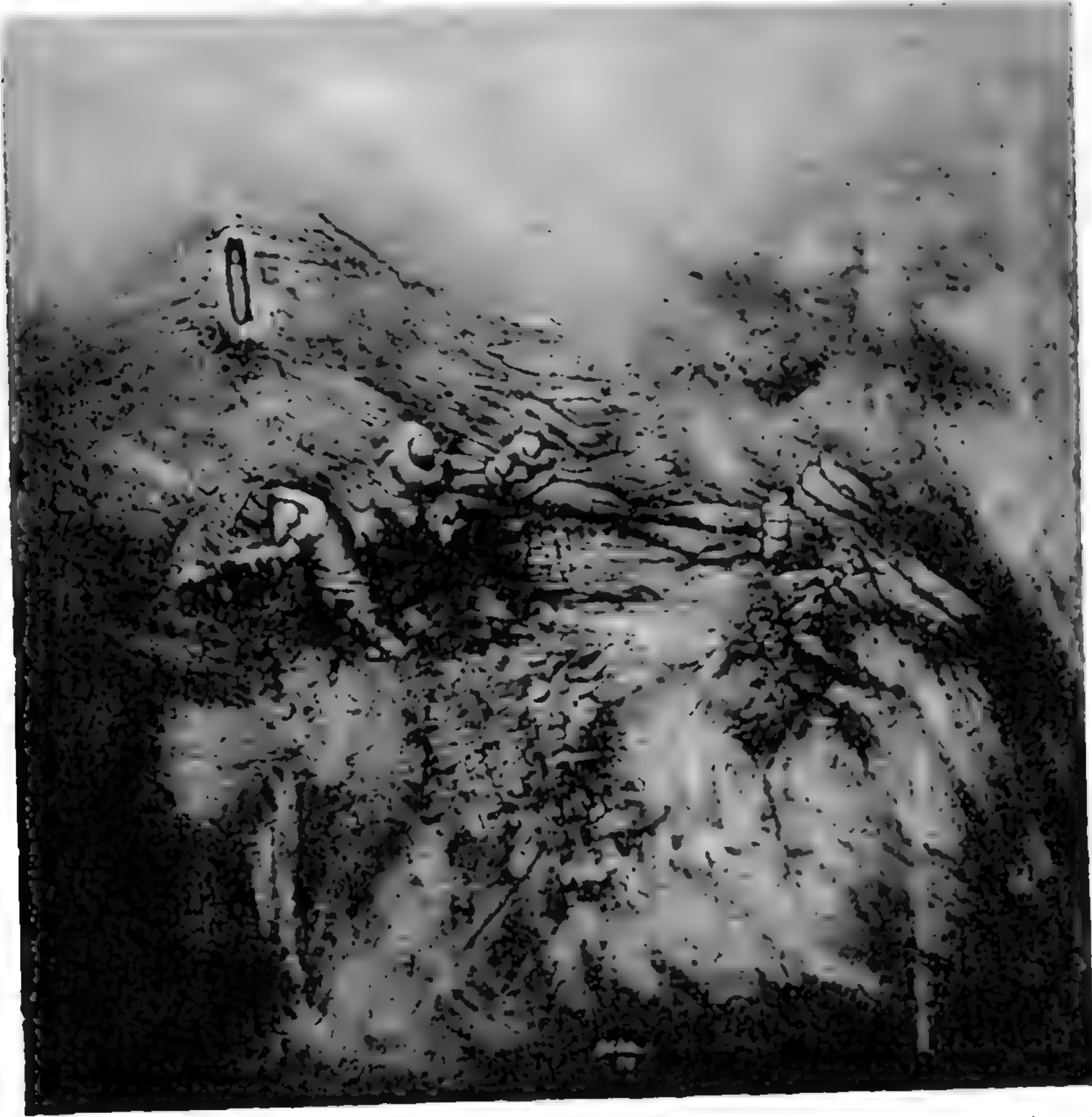
تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1966 وعمل بالتدريس بها وواصل دراساته العليا الى أن أصبح أستاذ الفن النحت.

يتعامل أحمد السطوحى فى نحته على تجميع اجزاء من الحديد سابق التجهيز الذى يلملمه من مغالِق الخردة والماكينات التالفة واجزاء المراكب القديمة والجنائز والتروس ويجمعها بخيال واسع ومرونة تشكيلية وطاقمة تعبيرية، ثم يظليها بلون اسود غير لامع ليوحد بينها فى صيغة بصرية متماسكة، وتتمتع منحوتاته المعدنية المباشرة التى يتم تجميع شظاياها باللحام بقوة تماسك وبعلاقات ثلاثية الأبعاد من المساحات والفراغات التى تغازل عين المشاهد اثناء الحركة من حولها وتدمج العمل مع البيئة المحيطة به.

أحمد شيجا 1945

مصور يحول لوحاته إلى جداريات بارزة منحوتة ثم صبغت في البوليستر ولونت بالألوان
والأكاسيد كما يعالج النحات جدارياته - باتينا - من ألوان أشبه بالوان الاحجار والمعادن
المؤكسدة والمجنزة.

عناصر اختزلت من اشكال ادمية وجدران ورموز لتتلائم مع صياغة النحت البارز في
تكوينات تجمع بين الهندسي والعضوي في توافق اليف وهو بذلك يعد فنان جداريات من الطراز
الأول.

أحمد شيجا - بدون عنوان - ١٩٩٥
Ahmed Shiha - Untitled - 1995

أحمد عبد الوهاب
Ahmed Abdel-Wahab

أحمد عبد الوهاب 1932

تخرج في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1952 والتحق بمدرسة
الاقصر عام 1958 وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة 1962. 1964 وحصل على
دبلوم اكاديمية الفنون بروما وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الفن عام 2002.

يعد أحمد عبد الوهاب أحد اعلام النحت المصرى المعاصر وقد كرس تجربته الفنية للبحث
عن شخصية معاصرة لنحت مصرى خالص فاجتذبت شخصيات اخناتون بملامحها التأملية
النبيلة والزهد الواثق، وعالجها فى صياغات عديدة احتفظ فيها بجوهر التأمل والزهد
الانسانى، فى منحوتات مجسمه كبيرة وصغيرة وفى نحت بارز ذى طابع يميل الى الزخرفية
وفى تكوينات نحتية ايقاعية ملونة وعليها تخطيطات لونية تربط الكتل بعضها ببعض
قوامها المثلثات والمعينات ويلجأ الفنان الى اختزال التفاصيل ليؤكد على الكتلة ويحقق بها
اسقاطات ظليلة درامية تؤكد فكرة القداسة والصوفية وقد استخدم الفنان فى ذلك خامات
عديدة كالخار والحجر والبوليستر مع المعدن.

أحمد فؤاد سليم 1936

فنان بارز في حركة الفن المصري الحديث، وناقد مرموق ومحاضر في الفن وصاحب تجربة فريدة كما أنه محرك مهم في تكوين وتنظيم تجمعات الفنانين في تنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات والبيناليات الدولية التي تعقد في مصر.

أقام معارض عديدة ومتجددة اعتباراً من عام 1958 وحتى الآن يشارك في تمثيل الفن المصري المعاصر في انحاء العالم، مؤسس ورئيس القسم المصري للاتحاد العالمي لنقاد الفن AICA عام 1994، حاصل على العديد من الجوائز الكبرى والاولى في البيناليات والمسابقات الفنية واوسمة رفيعة من الحكومة الفرنسية والدانيمركية.

أحمد سليم فنان متعدد الجوانب في التصوير بمدخلاته التجريبية الطليعية، فضلاً عن الرسم والعمل ثلاثي الأبعاد والجرافيك.

وبالنظر الى مشواره الابداعي يتضح عمق وجدية تجربته وانتقاله من التعبيرية في استخدام عناصر تمثل العزف الموسيقي بالآلات الاوركسترا بصورة درامية مختزلة تتوازي من بعيد مع تجربة سيف وانلى، كانت علاقته بالموسيقى والموسيقين وحاسته الشعرية المبكرة مثيرة ابداعية لآعماله المبكرة في الستينيات حيث تزوج عازفة البيانو مارسيل متا وانجبا اميرة، ثم تحول الى بحث في الحروفية العربية وملحقاتها الارابيسكية المجردة والمتطاييرة والقائمة في حقول ثونية عميقة، وتصاعدت في أعماله مساعي الاختزال الى أن ولج الى عالم التجريد التعبيري، الخالص الذي وظف فيه ملكاته ومهاراته وحساسيته كمصور قدير، مرورا بمرحلة احتفل فيها بأوزان التكوين الايقاعية ثم التجريدية التعبيرية وحول بعدها الى التجريد الكولاجي، باستخدام الوسائط المتعددة والمتباينة حيث تأكدت نزعته التفكيكية المصادمة مع تبلور النزعة الروحانية الغامضة في تلك الأعمال الكولاجية التي تحتضن أو توطر أو تتوج إطار اللوحة عناصر ثلاثية الابعاد، وهو بذلك يعد واحد من رموز الحداثة والطليعة في الفن المصري الحديث.

احمد فؤاد سليم - تجريد
Ahmed Fouad Selim - Abstraction

أحمد كمال حجاب 1942

تخرج في المعهد العالي للتربية الفنية عام 1964 وسافر في بعثة للحصول على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية وقد نشط الفنان أحمد حجاب في الحركة الفنية المصرية منذ النصف الأول من الستينيات وحتى أواخر السبعينيات، ثم إختار أن يتحول أثناء دراسته في أمريكا كليتا عن الفن ليصبح خبيراً في الرياضيات البحتة بالمركز القومي للبحوث التربوية.

الفنان أحمد حجاب له عالم ميتافيزيقي ملحمي كالمؤلف المسرحي الذي يحيل الأحداث الى ترجمة درامية مع تكثيف مشاهد وعلامات تعبر عن مجمل الناس في النص المسرحي، فهو يتناول القضايا الوطنية كالحرب والسلام ومؤتمر باندونج لعدم الانحياز وفلسطين ولكن من تلك الوجهة الصريحة حيث تتحول شخصه الى رموز خالدة نبيلة معبأة بالرموز المضمرة، تتجاوز في محيط مسرحي قليل الاثاث وينظر اليها من خلال مناظير اشبه بعنسات السينما ذات الزوايا الواسعة wide angle حيث تستدق الرؤوس التي تركز على اجساد هائلة ترتدى ازياء اشبه بلفافات المعدن الملون وتلقى ظلالها الطويلة على الارضيات لتتكسر على مستوياتها لتؤكد الجو المسرحي بإضاءاته الموجهة وبالنظر في تفاصيل المشاهد كالمارد المسجي على طاولة كبيرة والمغطى بدروع فرسان القرون الوسطى وقد تجمع حوله عشرات العلماء وكأنهم يحكمون ربط آخر مسامير في قنبلة مدمرة والمعمل الذي يجري فيه الحدث ينتسب الى القرون الوسطى، مشهد شديد الواقعية رغم الاسلوبية الواضحة في تحوير العناصر واختيار الجو العام، والفنان في ذلك ينتسب بصورة ما الى جيوجو دي كيريكو من ناحية وعبد الهادي الجزار من ناحية اخرى، مع احتفاظه بخصوصيته واصالته الكاملة.

احمد كمال حجاب- تهديد عرب القدس- ١٩٧٠
Ahmed Kamal Hegab - Threats to the Arabs in Jerusalem - 1970

أحمد مرسى 1930

الفنان أحمد مرسى شاعر مثقف وناقد فنى ومصور وحفار قدير يعيش منذ أكثر من عشرين عاما فى نيويورك ولكن علاقته بالحركة الفنية المصرية لم تنقطع ابدا فهو يواصل إقامة المعارض لأعماله فى التصوير والحفر فى القاهرة ويراسل الصحف المصرية بكتاباتة النقدية، كما يشارك فى البيناليات التى تعقد فى القاهرة والاسكندرية.

ولأنه شاعر فإن أعماله تضم مضامين أدبية ورمزية وتعكس نوعا من الحس الملحمى الاسطورى وكثيرا ما تصاحب رسومه أو محفوراته نصوص شعرية من تأليفه أو من تأليف آخرين فى نهاية الستينيات حينما توفى الفنان عبد الهادى الجزار، أقام معرضا فى رثائه فى صالة العرض بأتيليه القاهرة وذلك قبل أن يرحل الى نيويورك ليقيم هناك، شخوصه ذات طبيعة نحتية، رؤوس ترتقى اجساد وأطراف وكأنها تلصيقية وفى متحف الفن الحديث لوحة كبيرة للفنان ترمز الى النظام العالمى الجديد ممثلا فى نسر مهيم فأتك يطارد مجموعة من الضحايا فوق طوق يفرق، وهى معروضة فى صدارة الدور الرئيسى وفى الدور الأول لوحتان لخيول تخرج من كادس اللوحة وسط بنية ميتافيزيقية من الجدران المتتابة.

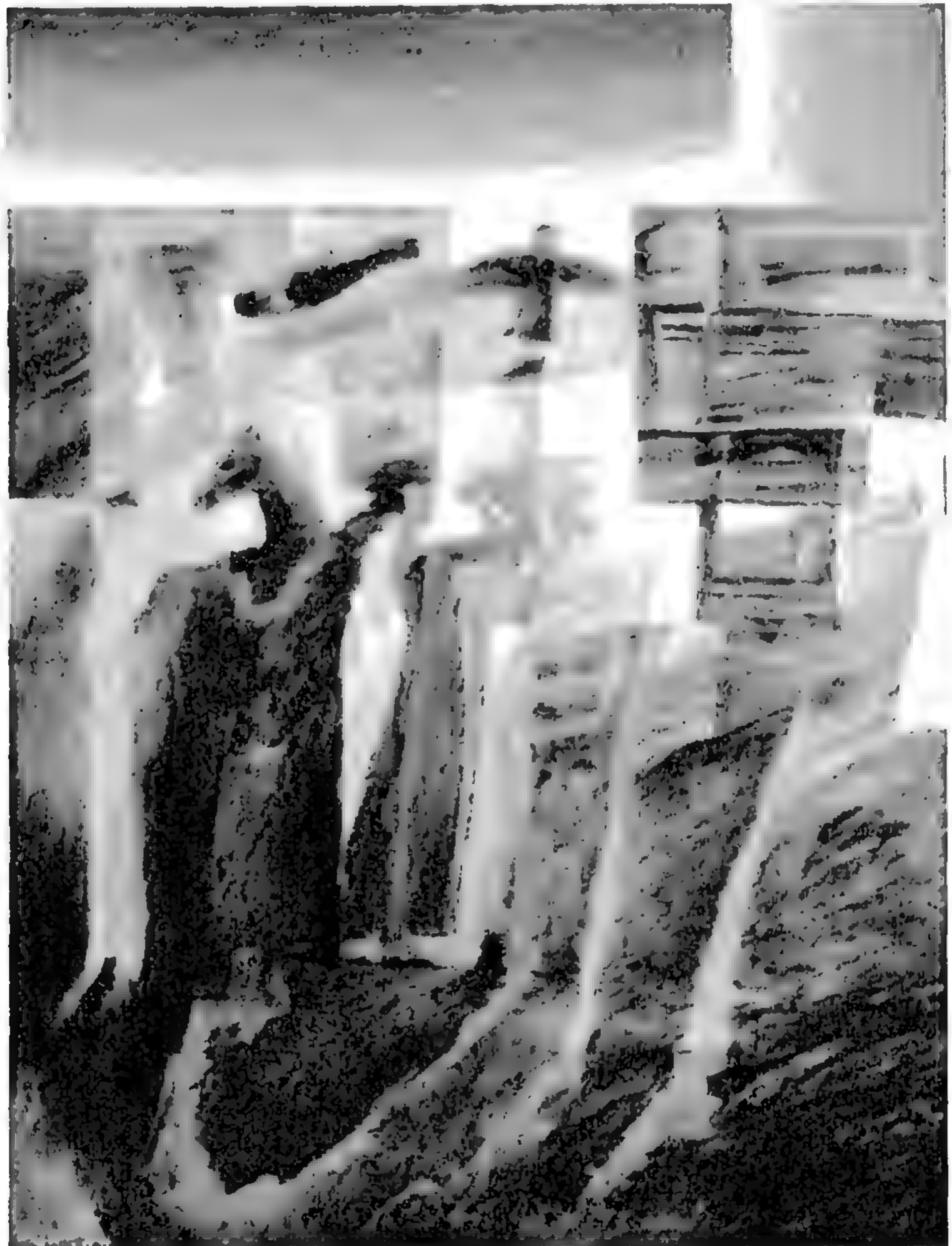

أحمد مرسى
Ahmed Morsi

أحمد نبيل سليمان 1937

تخرج أحمد نبيل سليمان في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1960 وحصل على دبلوم أكاديمية الفنون بفلورنسا عام 1975 واشتغل بتدريس التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة منذ تخرجه وحتى الآن حيث اتجهت اهتماماته تجاه التعامل مع خامات الموزاييك والزجاج المعشق.

يتعامل الفنان أحمد نبيل منذ عودته من البعثة في فلورنسا - إيطاليا - مع شرائط اللونين الأخضر والأزرق بدرجاتهما المتعددة في وسط عالم من الألوان الدافئة مع رسم شخوص اصطلاحية في تركيب تكويني يعتمد على تعادل الخطوط الرأسية والافقية وقد انصرف الفنان عن التصوير الى فنون التصوير الجداري الموزاييك والفرسكو والزجاج المعشق.

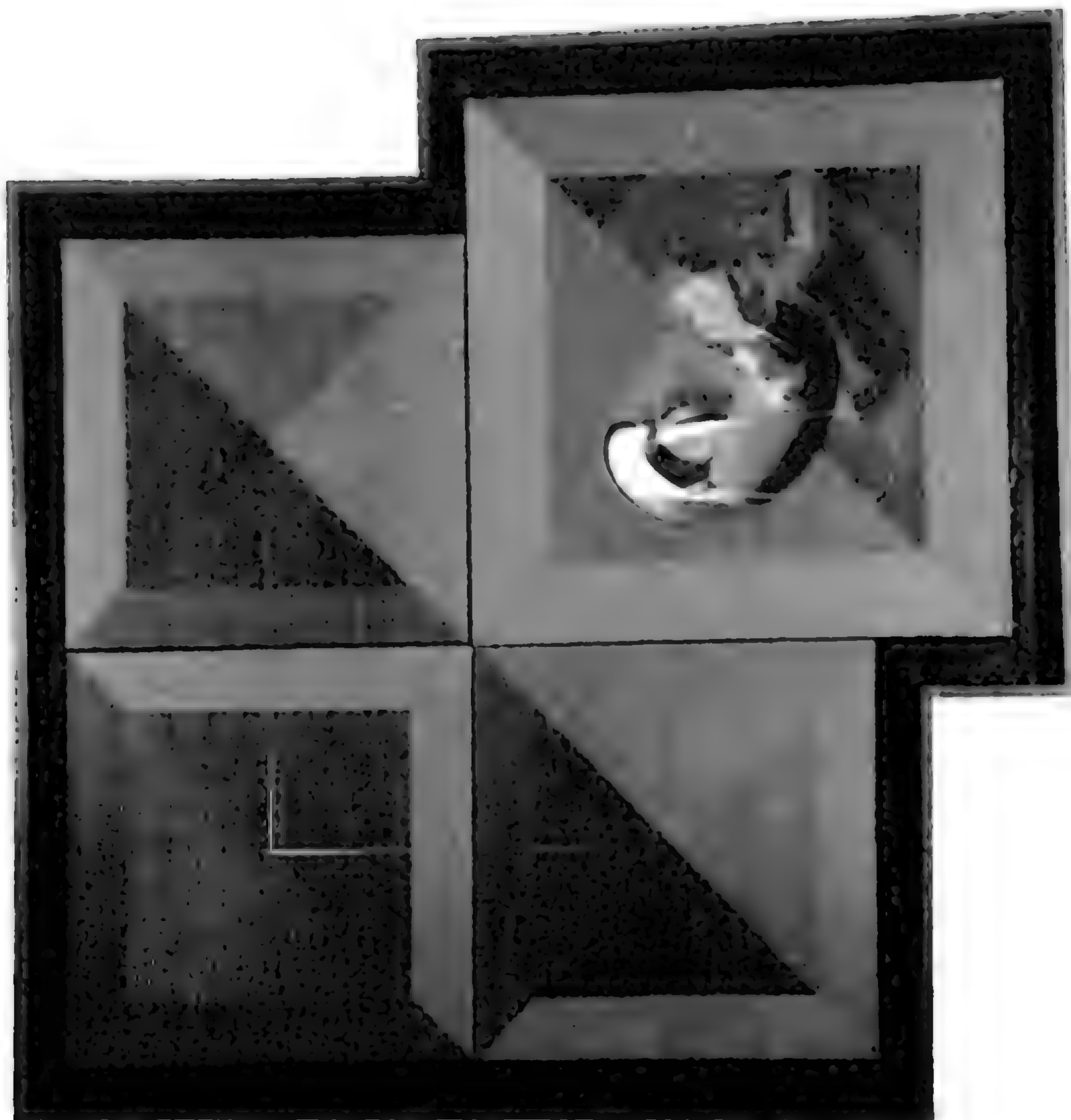

أحمد نبيل سليمان - عازفة الناي
ahmed Nabil Soliman - Flutist

أحمد نوار 1945

بكالوريوس فنون جميلة القاهرة 1967، درجة الاستاذية فى الرسم - اكااديمية سان فرناندو. مدريد 1975 .

فنان قدير مصور وجرافيكي ونحات وأعمال فنية مركبة طليعية ترتبط بطن الأرض ، شارك فى تأسيس جماعة المحور مع الرزاز والنشار وفرغلى عبد الحفيظ عام 1980 ، وهو مؤسس كلية الفنون الجميلة بالمتريا وعميدها فى الفترة من 1982 حتى 1988 ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة منذ عام 1988 وحتى عام 2006 وله انجازات طموحة فى خدمة الحركة الفنية ، وفى فترة حرب الاستنزاف لمل نوار بقايا الشظايا القاتلة ودانات المدفعية وكون منها علاقات نحتية قوية التعبير انخرط فى سلسلة من تجارب الحضر الغائر من خلال تجارب متعاقبة الى أن تبلورت لديه تجربة شغلته لسنوات عديدة وأسست لاسلوبه المستقبلى وهى المناورة بالعلاقات الهندسية الناتجة عن التراكم المتعامد لمربعين يكونا شكل ثمانى الأضلاع يحذف بعض اجزائها ويجزىء البعض الآخر يبرز ويُبهم جزئيات نوعية ويعالج ملاس السطوح النقائية فى اتقانها يتخللها أوتار مشدودة تضى على العلاقات الاستاتيكية حيوية حركية وتوتر بصرى معبر. وسرعان ما شغلت نوار قضية تكبيل السلام وسحقه داخل قيود وأغلال فظهرت حمامات تعانى من التفاف أقباص حديدية القاهرة تنهرس تحت قضبانها وخلف شبكات محكمة من المربعات القاهرة كشاشات الرادار التى لا مفر من اختراقها ثم تجلت أعمال نوار المتتابة التى تعالج هذا الموضوع الانسانى الهام (كبح الحرية وسحقها) فى رسوم كبيرة بالاسود على الأبيض ولوحات عديدة كاملة التلوين مستخدما درجات رصينة مخلوطة بحكمة وتدرجات ناعمة وخيوط اشعاعية قزحية التلوين، وصلت تلك الأعمال الذروة تقنية مذهشة، ثم تعامل مع اللوحات ذات السطوح المتعددة فى مستوياتها والفراغات وتدرجيا تحولت الحمامات الى كتلة هلامية عضوية الطابع خالصة التجريد واللوحات ذات الطابع (الموديولى) التى يكمل بعضها الآخر دون نمطية حرفية، ولوحات تأخذ شكل المعين. ثم لجأ الى الأعمال الفنية الملونة ثلاثية الابعاد، ثم تعامل مع (الاسمبلاج) التركيبى، ومجموعات متتابة من الرسوم تقوم على الكف الانسانى ومجموعة اخرى تستمد مصدرها من وجوه الفيوم تتداخل مع صور الجرافات والكراتات والمكينات المفصلية ، كما عالج نوار بقوة وعمق وطموح مأساة الانسان الفلسطينى فى مواجهة العنف الاسرائيلى، وروح المقاومة فى احلك الظروف وتحت نير الاحتلال والقصف الوحشى.

أحمد نوار- سلام القرن العشرين والقيود - ١٩٨٥
 Ahmed Nawar - 20th century peace with Manacles - 1985

آدم سليم- العلم نور
Adam Selim - Knowledge is Enlightenment

آدم سليم 1930

تخرج في الفنون الجميلة عام 1966 وعمل مساعداً للفنان محمد حسن

تتميز أعمال آدم سليم بالتكثف حيث تلتصق الاطراف مع كتلة الجسد مع القاعدة الامر الذي حققه بأستاذية وخصوصية بالغة التميز الفنان المصري القديم أعماله القليلة الباقية والتي يفتننها متحف الفن الحديث تمثل مشاريع مصغرة لأعمال ميدانية صرحية ذات طابع وطني وهوية مصرية واضحة

الغول علي احمد
Al Ghoal Ali Ahmed

الغول علي أحمد 1933

عمل الغول علي أحمد كنحات منذ عام 1948 قبل أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية بخمسة سنوات تخرج في هذه الكلية عام 1963 واستكمل دراساته بالإسكندرية وروما وهو خبير تقني في وسائل وطرق التشكيل المجسم وأستاذ قدير للنحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية منحوتاته البرونزية المبكرة متكئة وكأنها نحت بارز على كتلة مركزية مما يجعلها أقرب إلى النحت الخزفي أو الطرق على النحاس مع إضافة الزخارف الطوطمية الرمزية مع الملامح المجسدة لطيات الأقمشة والأصابع والأقدام بصورة اصطلاحية ، وفي السنوات الأخيرة تحول إلى مشاريع النحت المركب من كتل خشبية ضخمة وروافع وبكرات شارك بها في الجناح المصري ببيناالى فينيسيا 1997 تحت عنوان ذكريات البيت القديم

إيهاب شاكر 1933

فنان حساس وصاحب ذهنية وثقافة واسعة رسام صحفي وتوضيحي قدير، وحفار ومصور وفنان رسوم متحركة

أعماله التصويرية في الرسم يستخدم أفلام الكوبيا الزرقاء لتنشع قليلاً مع التندية بالماء
ويستخدم الأفلام الملونة والألوان المائية الشفافة يصور موضوعات شرقية بتحليلات
تتسم بالمبالغة التحريفية سيريالية الطابع وخطوطه ايقاعية تعتمد على الأقواس والخطوط
الليونة الملتفة لتصبح وكأنها سلاسل حديثة من الممنمات الإيرانية بقراءة نقائية اختزالية

إيهاب شاكر- بدون عنوان
Ihab Shaker - untitled

ثروت البحر 1944

حصل على دراسات حرة فى الفن عمل فى معهد جوته بالاسكندرية ثم شغل منصب مدير متحف الفن المصرى الحديث لفترة قصيرة

يجمع ثروت البحر فى فنه بين الموميات والاهرام والسموات الفسيحة فى تركيبات سيريالية حائه تتداخل معها الحروفيات العربية الكلاسيكية والتأثيرات الوهمية للامس السطوح التى تحاكي الاوراق المجعدة والخيالات الضبابية ومن أن لآخر يلجأ الى ملامح من فن «البوب» حينما يلوذ بعناصر ذات دلالات رمزية شديدة الشيوع كزجاجات الكوكا كولا أو ما شابه وهو فنان مثقف حالم يقرض الشعر وينشر تأملاته السردية، وقد تزوج من ابنة الخطاط الرائد سيد ابراهيم واكتسب بعض الخبرات فى الكتابة بخط الثلث ووظفها فى بعض أعماله التصويرية كعناصر أساسية

ثروت البحر- مومياء - ١٩٧٠
Sarwat El-Bahr - Mummy - 1970

جابر حجازي - تمثال
Gaber Hegazy- statue

جابر حجازي 1936

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1962 وعين معيدا عام 1963 وحصل على دبلوم اكاديمية الفنون بروما عام 1974

تميز الفنان جابر حجازي بحساسية واعية لخامات التشكيل النحتي، فعرك النحت في كتل الاخشاب ثم انتقل الى النحت في الاحجار الصلبة - الرخام والجرانيت وذلك لمدة طويلة كما أنه قد تعامل مع خامات معدنية كالحديد والبرونز في تشكيل اعماله النحتية ومن خلاصة التفاعل مع تلك الخامات وحساسيته لمعطياتها التشكيلية اتجه في بعض اعماله الأخيرة الى العمل المركب من خامات مختلفة مع استخدام عناصر مختارة بعناية من أشياء سابقة التصنيع كريشة خشبية عملاقة من مروحة طائرة تتسم بالانسيابية والالتفاف مع كتلة صخرية شكلها البحر وعوامل التعرية وعروق من المعدن توثق هذا بذاك وبالرغم من معالجته العنصر الانساني بصورة رصينة في منحوتاته، فإن اعماله يغلب عليها الحوار المجرد للعلاقة بين البروزات والاشكال وظلالها الساقطة على الكتلة الام فهو في نحته يحيل اوجه التمثال الى جدارية من النحت البارز يتقاسم هندسية متوازنة يلعب فيها لون الحجر المختار دورا رئيسيا .

جورج البهجورى 1932

فنان يرتبط تعبيره الفنى بجذور الفن المصرى فى العصر القبطى من ناحية وبالتعبير عن الشارع فى الاحياء الشعبية بصورة درامية من ناحية أخرى تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1955 ونظيرتها فى باريس عام 1970 سافر الى فرنسا واستقر بها منذ عام 1965 مع تواصل وجوده فى الحركة الفنية المصرية بقوة وهو فنان كاريكاتير متميز، ومصور ونحات وحفار ومصمم للعرائس ومؤلف روائى

جورج البهجورى فنان لامع محبوب خفيف الظل وقد اهتم بدراسة فن الايقونات القبطية فتعلم منها حكمة الرسم المونوكرومى والالوان الارضية والسحن المصرية واسعة العيون دقيقة الافواه مستدقة الانوف الضامرة الأطراف، ومن ناحية أخرى انحاز الفنان تعبيريا لاولاد الشوارع المهمشين والذين يكدحون طوال اليوم فى اعمال شاقة دون ان يلتفت إليهم احد، وقد ساعده فى التوفيق بين دراساته الايقونية واختياره للموضوع حساسيته كفنان كاريكاتيرى مرموق يتمتع بطلاقة مدهشة فى الرسم ويهوى تسجيل كل ما تقع عينه عليه بأسلوبه التحويرى الخصوصى وفى الفترة الاخيرة اتسعت تجربة البهجورى لتشمل منحوتات واقنعة مبتكرة

جورج البهجورى - الباص
George El-Bahgoul - The bus

حسن عبد الفتاح 1938

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وعمل بالتدريس فيها ثم عين عميداً لكلية الفنون الجميلة بالاقصر مصور صاحب شخصية مميزة، يتعامل مع المنظر والموضوع التكويني مستخدماً ألوان صريحة بالتجاور مع ألوان مخلوطة رصينة خطوطه إيقاعية ويجمع في لوحاته بين التلوين والتخطيط بالرسم والتحديد بالخطوط السوداء مع ملامح زخرفية من الفن الشعبي الإسلامي في قداخل إيقاعي جميل

يغلب على ألوانه البنيات والأحمر القرميليون وأخضر الكروم في أعماله نزعاً جرافيكية في توزيع العناصر على مستويات رمزية دون التعامل مع المنظور الفوتوغرافي والبعد الثالث الأكاديمي

حسن عبدالفتاح - طبيعة صامتة
Hassan Abdel-Fatah - Still life

حسين الجبالي 1934 - 2007

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1958 وفي المعهد العالي للتربية الفنية عام 1959، وفي أكاديمية اوربينو- ايطاليا عام 1976، وحصل على منح تدريبية في هولندا وأمريكا حيث تخصص في فن الطباعة الليثوغرافية، أصبح نقيباً للفنانين التشكيليين في التسعينيات، ورئيس جمعيات الحضر المصري المعاصر والأهلية للفنون الجميلة ويقوم بالتدريس بكلية الفنون الجميلة منذ تخرجه وفي كليات الفنون بالمتنيا والاسكندرية وفي معهد ليوناردو دافنشي والمعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

منذ عودته من رحلة الدراسة في «اوربينو» معقل فن الجرافيك في أوروبا، وينشط الفنان حسين الجبالي في عرض موجات من التجارب المتجددة في الحضر الحمضي والحضر البارز والملون والحضر الليثوجرافي الى ان استقرت تجربته المتعمقة مع الحضر الخشبي، الذي تطور بدوره في قفزات عديدة متأقفة في مراحلها الاولى كانت الحروف العربية مصدرا مباشرا لتكويناته الحديثة، وكان بحثه البنائي يتركز على تفعيل التقنيات المختلفة لاعطاء التكوينات الحروفية مذاقا حديثا، سواء بالبروز الشديد الذي يقترب من النحت البارز على سطح ورقة الطباعة، أو باستخدام رقاع ملونة وشفافة ومذهبة وكبسها مع قالب الطباعة فتندمج مع سطح ورقة الطباعة لتصبح جزءا منها

وفي البحث الاخير الذي استغرق أكثر من عشرين عاما للفنان مع الطباعة على القوالب الخشبية شهدت أعماله تحولا من الحروفية الواضحة الى اختزالها وتحويلها الى ايقاعات خطية تكاد تكون مجردة مع التوليف بين صفاتها القوسية والصفائير والاقواس من ناحية، وبين الشكل الهرمي من ناحية اخرى، ليجمع بين ما هو عضوي وما هو هندسي، وهو ذات البحث الذي شغل فنانين مهمين مثل النشار ونوار كل بمنهج الخصاص وتميزت اعمال الجبالي الأخيرة بحيوية توظيف ضربات الازميل على سطح الخشب ابان حفره، مما يعكس حيوية الحركة الايقاعية ليد الفنان اثناء الاندماج في الحضر وكأنه يهشر بالقلم في اتجاهات مختلفة لها حساباتها الذهنية التي تحقق تراكمات ايقاعية متوازنة من الشذرات الملونة المتداخلة، ويلجأ الجبالي أحيانا الى فكرة الوحدة القياسية «الموديوليه»، فيصمم لوحاته المربعة بالصورة التي تجعلها تتلاحم في تكوينات اكبر يمكن أن يعاد تركيبها في علاقات متجددة، وهو بذلك يستلهم تراث الطباعة على الاقمشة بقوالب تسمح بال تكرار بطرق متجددة على السطح ولكن بطريقة حدائية متقدمة

حسين الجبالي - حروفيات
Hussein El-Gebali - Letters

حلمى التونى 1934

تخرج حلمى التونى فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1958 فى تخصص التصميم المسرحى فضلا عن دراسته للتصوير الزيتى، وقد تألق فى مجالات التصميم وربط الفن بالحياة فأصبح من المع المصممين لفن الكتاب والرسوم التوضيحية فى العالم العربى، وصمم مسرح الدمى وله تجارب فى تطوير الطرز الوطنية للآثاث والاقمشة المطبوعة معتمدا على التراث الشعبى المصرى، رسوم التوشم والفرسان الشعبيين على وجه الخصوص، كما ألف ورسم العديد من كتب الاطفال، ترجمت ونشرت بعدة لغات بواسطة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وحصل على تصميمات لكتب الاطفال-جوائز قومية ودولية كبرى.

اما بوصفه مصورا فقد ارتكن كما فى أعماله التطبيقية المشار اليها الى الفن الشعبى بصفة خاصة ، الملاحم والفرسان ورموز التوشم كمصدر لالهامه ممزوجا بقصص الرواد الشعبيين عن سير الابطال والرسى، وتأمل الطبيعة من وجهة قرائية خالصة، فحينما يرسم الشجرة أو الهدهد أو العصفور أو السيدات المكتنزات، فإنه يصورهم وكأنه ينحتهم فى خشب ويلونهم بمثل ما يفعل مزخرف عربات الكارو الشعبية، فتبدوا العناصر وكأنها منحوتة نحتا بارزا متشعبة اللونية مع تأثير القدم النسبى على سطوحها، وفى معارضه النشطة المتتابعة يحرص على تقديم بحث جديد فى كل مرة، فتارة يستخدم الزخارف التراثية الارابيسكية بعد تبسيطها، وترجمتها الى ما يشبه قطع الاقمشة المطبوعة تتداخل وتحوم حول شخوص للاعبات السيرك بملابسهن المزركشة، كما يصنع من الصخب الزخرفى واللونى ايقاعا متوازنا، ومرات يتعامل مع رموز التوشم ليتترجمها الى موضوعات تصويرية ملونة وذات ظلال وتكوين، وتارة يعبر عن دراساته للفن القبطى، وتارة اخرى عن وجوه نجوم الفن، وهو بذلك مثل الذى يملك نظارة سحرية تحيل مختاراته من التراث الوطنى الشعبى خاصة الى مادة للتصوير الفنى الامر الذى لم يخل حتى من مشاهد الطبيعة الصامتة التى تتحول كما فى أعمال «روى لكتنشتاين» الى نماذج مقطوعة من الخشب وملونة لتقف على الخط الفاصل بين الواقع وبين لغة الشكل التراثى، وفى السنوات الاخيرة اهتم حلمى التونى بالترميزات السياسية فى لوحاته، وبالتعبير عن البنات الصغار فى تجمعاتهن والعابهن وفى رسومه الأخيرة للمجلات والكتب تظهر نزعة «ماتيسيه» كولاجية ، لعناصر شديدة التلوين والاختزال فى الصياغة والتفاصيل

حلبي التونسي
Helmy El-Toony

حليم يعقوب - جريد
Halim Yacoub - Abstract

حليم يعقوب 1937

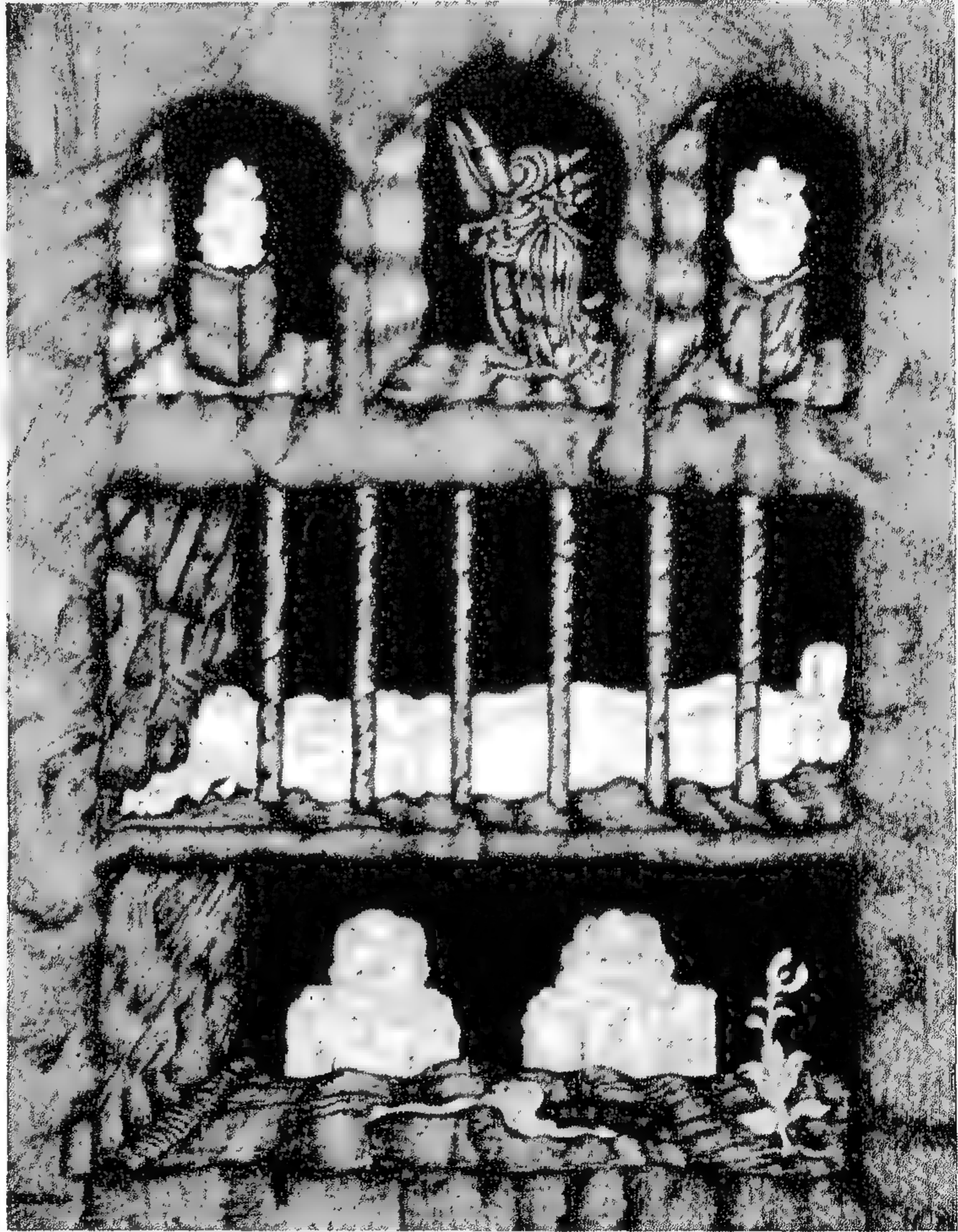
تخرج في كلية الفنون الجميلة - ديكور عام 1960 وبعث إلى سويسرا للدراسة سك العملة حيث التقى الفنان جياكوميتي وتجاوز معه، وعمل مهندساً للديكور مع صلاح عبد الكريم، ثم في الصياغة الفنية إلى أن تفرغ لفن النحت كلية، وأقام بالتعاون مع صلاح عبد الكريم عدداً من التماثيل الميدانية بمدينة جدة

نحات متمكن في فنه خبير بعالم التقنيات النحتية، ويتمتع بزهة وطلاقة مدهشة في توليد الأفكار والصيغ النحتية في منهج تجريبي متجدد، وهو زاهد متأمل يبتعد عن الأضواء

نحته تعبيري متدفق يستخدم راحة اليد والأصابع كأدوات وحيدة للنحت في الشمع قبل سباكته، دون أدوات التشكيل النحتي المألوفة نحتياً² في تكرارات إيقاعية غير متناظرة وسقوط رافات الظلال التجسيمية والتشيفية

حمدى عبد الله 1944

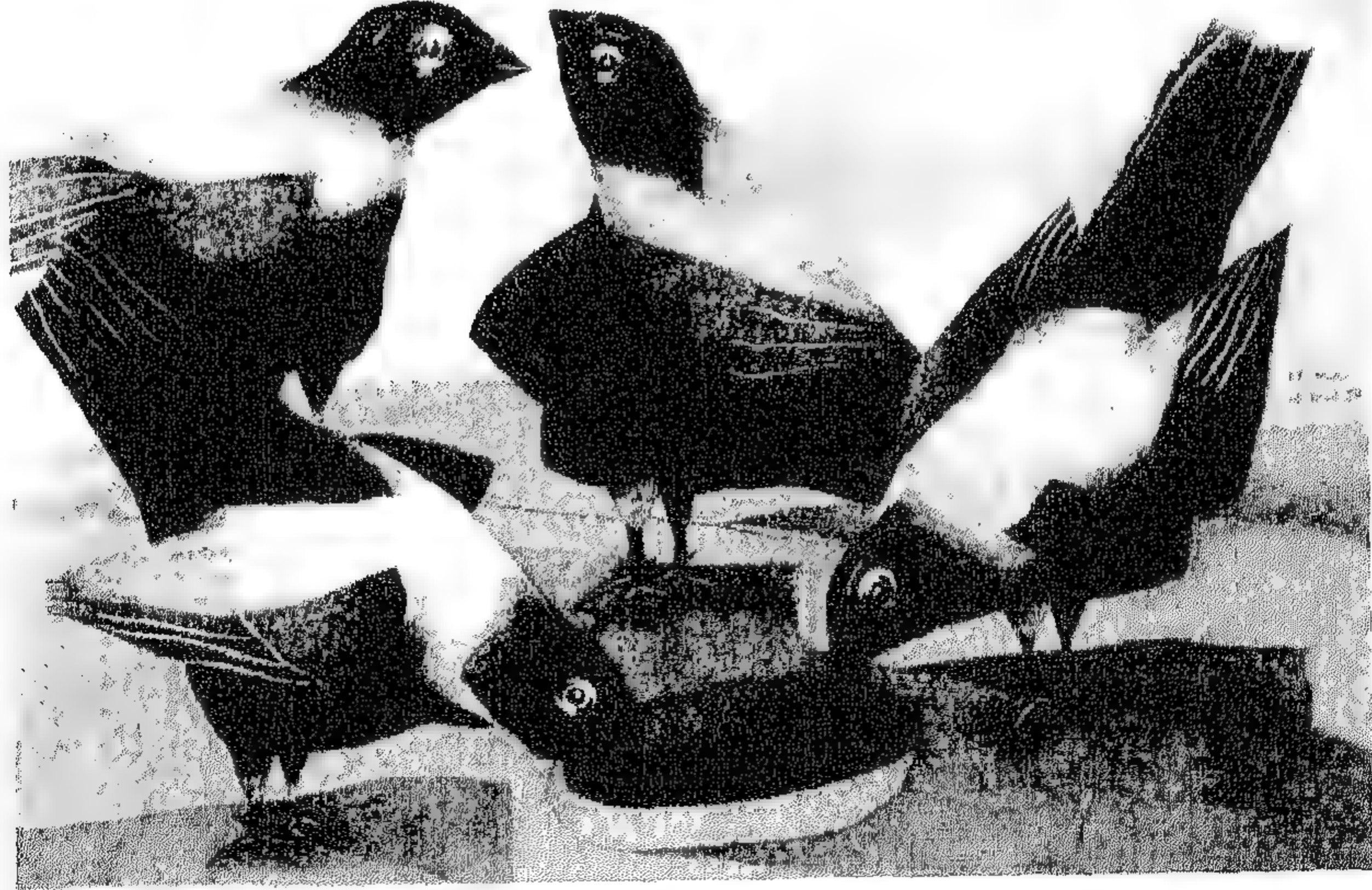
بدأ حمدى عبد الله مشواره الإبداعي فى أواخر الثمانينيات بعمل لوحات زيتية ذات ملامح من فن (البوب) أظرف خطابات مكبرة أوراق البريد وما شابه
وفى التسعينيات تعامل أثناء تواجده فى مهمة علمية بمدينة لندن مع الكمبيوتر جرافيك وأنتج عددا كثيرا من اللوحات والرسوم الصغيرة بهذه الوسيلة الالكترونية
كانت هذه المجموعة بمثابة الخميرة التى نضجت بداخلها أعماله الأخيرة المدهشة ذات الطبيعة المسرحية الاسطورية عمالقة ومردة وشياطين ومسوخ مخلقة من كائنات تعرفها وأخرى لا تعرفها تتحرك وتزحف وتتصندق داخل جامات وسجون خطية وشرنقات تحبس أجزاء من عناصر حية أخرى حوار روائى ميتافيزيقى يدعو للتأمل ويلهب الخيال

حمدى عبد الله - ميتافيزيقا
Hamdi Abdallah - Metaphysics

تخرجت فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية وفى اكااديمية الفنون بسان فرناندو بمدريد وعملت مديرا عاما للفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة التى التحقت بها فور تخرجها فى كلية الفنون وطدت علاقتها من خلال هذا العمل بالفنانين المصريين الذين اقامت لهم المعارض والتدوات فى انحاء القطر المصرى

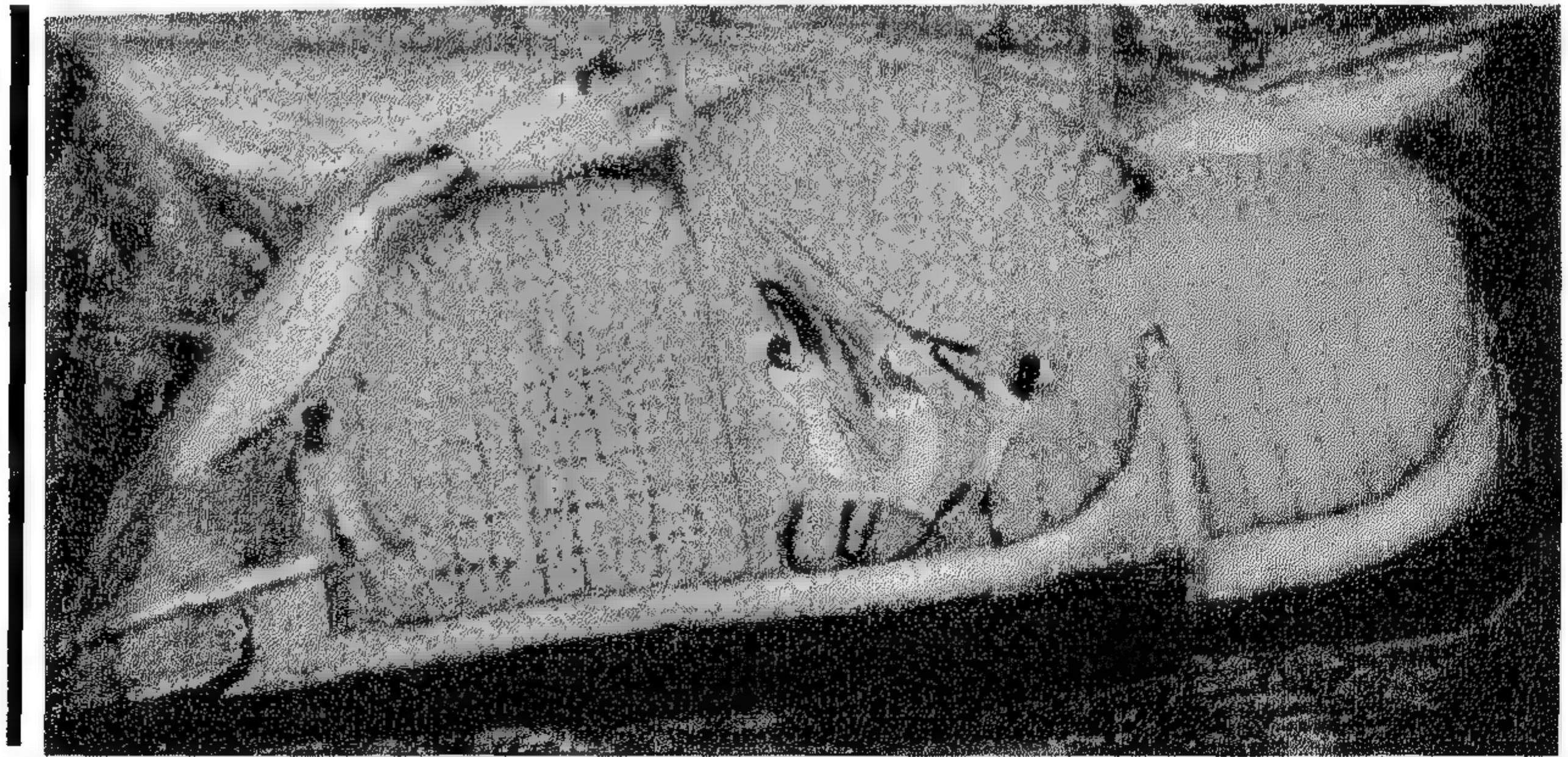
الفنانة رباب نمر رسامة قديرة ومصورة طورت اسلوبها على مراحل وتعاملت مع سنون القلم الرابيدو بصبر اقرب الي تمارين اليوجا فهى تحفر بتلك السنون الدقيقة ملايين التهشيرات على سطح لوحة صغيرة لتكاثف وتتحقق القيم الظلية لرسومها ومناص التركيز ومناطق التماهى والتراجع وهى ترسم بمثل ما كانت الجدات تطرز دون ملل ولا كل تطورت اعمالها فى الرسم من صياغة اصطلاحية للشخوص والقطط التى تزحف بينهم والغربان، الى نوعية من الرموز الجروتيسكية القوطية الشوهاى التى تقتحم الانسان فى اسوأ كوابيسه، ثم تحولت فى الفترة الاخيرة الى مجموعة من تكوينات الطبيعة الصامتة رائعة التصميم بليغة الاختزال، ومجموعات اخرى تحتفظ برواسب ميولها الاسطورية حول الألفة والافتراس حيث مراكب تمرق فى فضاء أو على كئبان رملية وغربان كواسر تهاجم نسوة اليفات بأجسادهن الرخوه البدينة ووجوهن العذبة ورجال اشبه بعرائس القراقوز وخيال الظل متخشبه اطرافهم ومقلمه فى ايقاع حركى الى تضى مقلماها على التكوين حركية ايقاعية موحية، وفى أعمالها الاخيرة تلك تمكنت الفنانة من أن تتحكم فى الدرجات الظلية فى مستويات فائقة من التباين بين الاسود المحروق أويكاد وبين الابيض المبهروشبكات التهشيرات والمقلماات والدوامات الخطية المتشفضه بخفتها والتى تربط بين هذا وذاك بحكمه لا تفتقد الى السجية

رباب نمر- الطيور - 1999
Rabab Nemr - The birds - 1999

رفعت أحمد 1931

اكتسب الفنان رفعت أحمد شعبية كبيرة في الوسط الفني في منتصف الستينيات وبمثل ظهوره المفاجيء في الحركة. انسحب منها بسرعة أيضا. اعماله الفنية شديدة التميز بالوانها الدافئة وتكويناتها المتناسكة وعناصرها الشعبية الخيول والموالد والمراكب الشرعية المعبأة بالبلايص وقد حقق الفنان نجاحا كبيرا في التعبير عن الجو الشاعري والاحساس بالقدم لتكويناته الفنية

رفعت احمد - المراكب - ١٩٦٧
Refaat Ahmed - the Boats - 1967

زكريا الزيني 1932-1993

تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1960 ومن اكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا عام 1964 واكاديمية رافنا عام 1966 واصبح من العلامات المتميزة على المستوى الاكاديمي كأستاذ بكلية الفنون الجميلة وعلى المستوى الابداعي والمشاركة الواسعة والمتجددة في المعارض الجماعية التي تمثل الفن المصرى المعاصر

تعكس اعمال الفنان زكريا الزيني نظرة ساخره للمجتمع المصرى في طبقاته الدنيا حيث يعيش حالة من عدم المبالاة والانسحاب لما يعانيه من تهيش وقلة اعتبار، يصورهم في وجوه فقدت ملامحها ودمى رفعت على عصيان بعضها مصلوب على عوده أو يصورهم في كتل تكتنفها الظلمة، كما أن للفنان تجربة بحثية في الطبيعة الصامتة تميزت بالحساسية والاختزال والمجموعات اللونية الخصوصية والتي وصلت في سنواته الاخيرة الى نوع من النقد للحالة التي تسيطر فيها القمامة على حياة الناس في مساحة من فن البوب Bop art حيث علب السالمون تتحول الى بيت كبير يحتل مساحة الصورة أو مجموعات كبيرة من العلب الصفيح الصدئة تتكاثر لتحتل المدينة وتطرد منها البشر، وقد اقترب زكريا الزيني من حياة الناس في الاوساط الشعبية - حتى السيدة زينب - الذي كان يسكن فيه، وكان يدعو زملائه الشبان أن ذاك أحمد نبيل وصبرى منصور الى داره هناك ليعرض عليهم مشاهد الزار ومن ثم فقد اكتسب شخصية هادئة ساخرة متواضعة رغم عمقها وعظمتها، كما كان مصورا فوتوغرافيا بارعا

زكريا الزيني - الجوع - ١٩٨٤

Zakaria El-Zeni- Hunger - 1984

زينب السجيني 1930

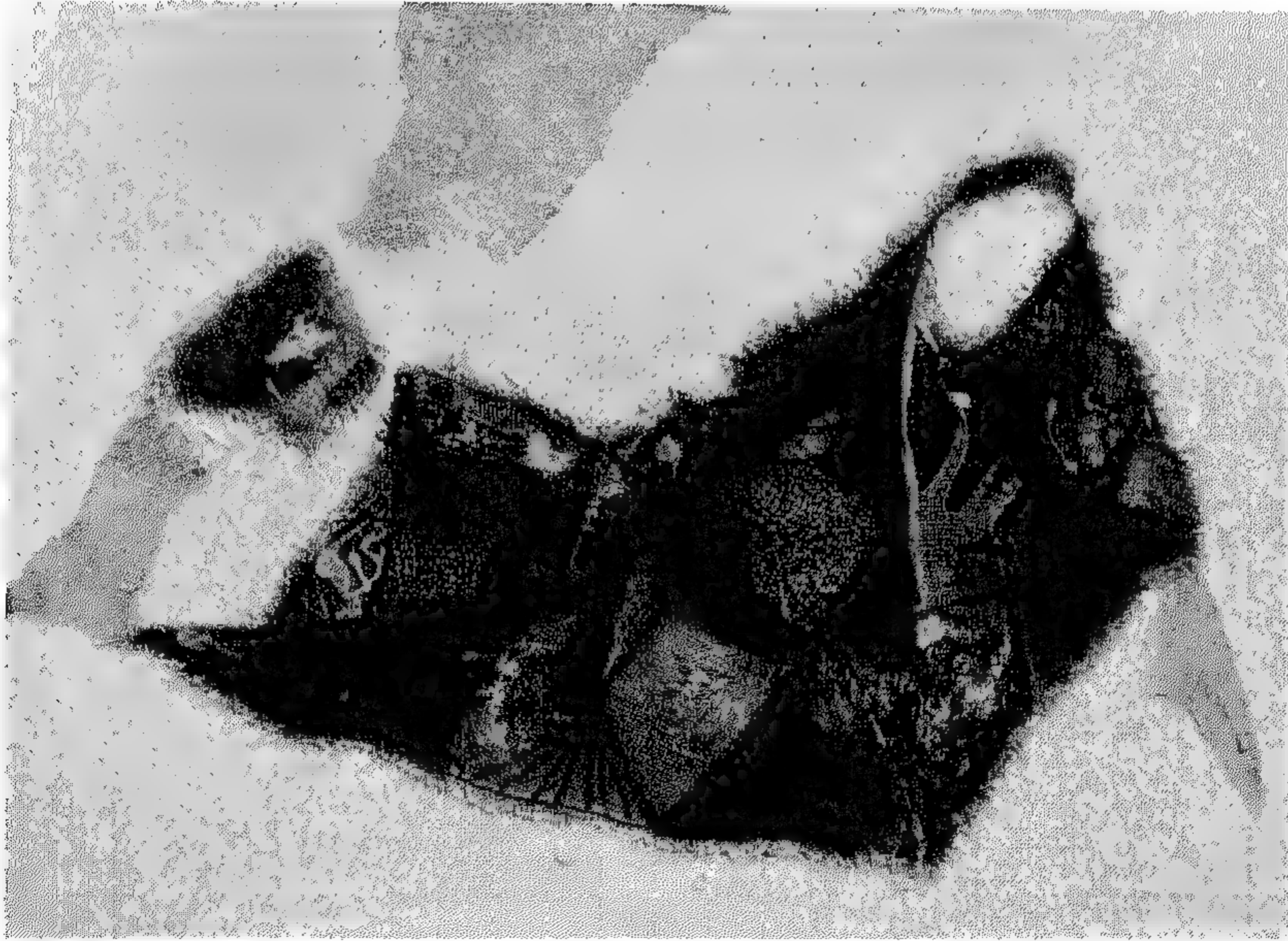
عرفت زينب السجيني بارتباطها بالنحات الكبير جمال السجيني - «عمها» - وبالفنان عبد الرحمن النشار الذي تزوجته في أوائل الستينيات فعاشت في وسط فني منذ طفولتها مع الفنانين الكبيرين ولكنها قد نجحت في بناء شخصيتها الفنية المستقلة عن أي منها، تميزت أعمالها بأنها تدور حول حياة المرأة والطفولة، وحيوانات البيئة ونباتاتها بصورة رومانسية ديوتوبية، طفلة تمسك حمامة أو قطة أو زهرة أو نبتة، أو تطل من نافذة أو تجلس مع جدى صغير ومن خلفها شجرة الزيتون في الأغلب بفرعها وأوراقها التي تشبه الأشجار المصورة على جدران معبد حتشبسوت، وفي منتصف الستينيات رسمت مجموعة من اللوحات سماها الفنان والناقد حسين بيكار الناثحات وهي لنسوة إتشن بالزى الأسود توحى حركات الرؤوس والاذرع بما يشبه صور الناثحات الشهيرة في مقبرة راموزا بمقابر الاشراف بالبر الغربى للاقصر

زينب السجيني - وجوه - 1995
Zeinab El Sigini - Portraits - 1995

سامى رافع 1921

يعد سامى رافع مصمم من الطراز الأول فى مجال الفنون الجدارية والنحت الصرحى الميدانى فهو صاحب لوحات جدارية شاسعة فى محطات مترو الأنفاق ومصمم النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر فى صيغة معاصرة للشكل الهرمى، وهو مصمم بارع للشعارات والرموز وهو فضلا عن ذلك مصور قدير، يضم المتحف احدى لوحاته المبكرة بعنوان السلام تمثل رياضة فى فن الكولاج إذ استخدم قطع الخيش والقماش ولصقها على سطح اللوحة على شكل سيدة جالسة.

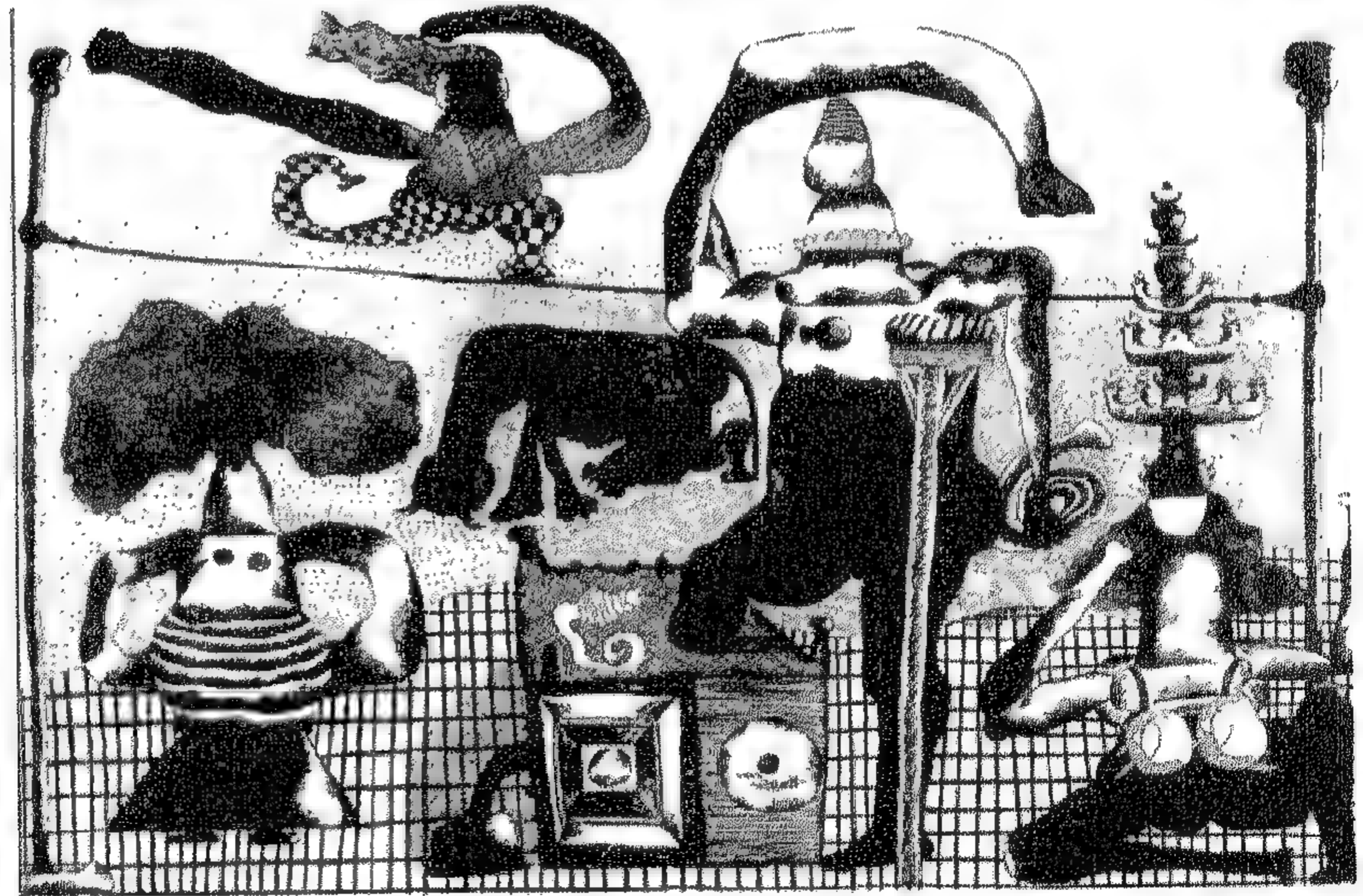
سامى رافع الجالس - ١٩٥٨

Sami Rafeh - Seated woman - 1958

سعيد العدوى 1938.1973

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1962 وعين معيدا بالكلية، اسس مع محمود عبد الله ومصطفى عبد المعطى جماعة التجريبيين بالاسكندرية فى الستينيات وحصل على الماجستير عام 1972، اقام فى حياته معرضا واحدا لاعماله، واهيمنت لاعماله عشرات المعارض بعد وفاته المبكره.

رسام ومصور غزير الانتاج يعيش فى عالم ميتافيزيقي تسكنه كائنات كابوسيه، تتداخل فى بنيتها ممالك الكائنات المختلفة، تمشى وتزحف وتتحرك على عجالات فى صخب كرنفالى تتحرك فيه مع الأشياء وتتوالد وتتكاثر كالتل تحتل الصفحة البيضاء كشخص مسرح خيال الظل الساخر، تضيق الورقة من حول العناصر السوداء الفاحمه المتزاحمه لتضفى عليها حركية مضافة الى حركتها المصورة، هذا فى الرسم وفى الاعمال الجرافيكية المطبوعة وكيهما بالابيض والاسود، اما تصويره فقد تفجرت فيه الالوان بكنها المفصح، وتباينها الجسور وتخلصت عناصره من التمثيلية الى التجريد الايقاعى لاشكال كالابواق النحاسية والفرشات والاشكال الاميبية تسعى فى عالم ثنائى الابعاد على خلفية لونية تتكامل معها ويخفف من وطئة البعد الثنائى على العين بالظلال والضياء التى تحول العناصر الى ما يشبه النحت البارز أو المقطوع فى مساحة الارضية.

سعيد العدوى - ١٩٧٠
Said El Adawi - 1970

سوسن عامر 1933

تخرجت في المعهد العالي للتربية الفنية ولشغلت في الحركة الفنية منذ السبعينيات تهتم سوسن عامر بالفن الشعبي والحياة الشعبية كمصدر لالتهامها الفني فهي تصور الفتاة والراة الشعبية وكأنها قد استخلصت بنائها من رموز الوشم المصري تحمل السيف أو باقة الزهور أو تقف بجوار عريسها المطربش ومن حولها العصافير والجمال والنباتات ذات الصياغة الشعبية الخالصة. وتستخدم الأوراق المفضضة والملونة بأنوان لماعة وتلصقها على لوحاتها ثم تؤكد التفاصيل بالحبر الشيني.

سوسن عامر - مركب - ١٩٧٥

Sawsan Amer - Boat - 1975

سيد سعد الدين 1944

خريج معهد ليوناردو دافنشي للفنون بالقاهرة، تلميذ روى للفنان حسين بيكار في نقائته التصويرية التي تظهر في الخطوط الإيقاعية القوسية الناعمة، واللعب الهارموني بالظل والنور، واختزال الألوان إلى مجموعة مونوكرومية من درجات البنى والأزرق، وتحليل الشخص بطريفة مثالية لتشبه الكتل البلورية التي تشع ضوءاً من داخلها.

وهو تلميذ التكبيين من حيث تضفير عناصر لوحاته وفق شبكات خطية قوسية وهمية تحكم مواقعها وعلاقاتها البيئية وتحدد مستويات الامتدادات الظلية.

سيد سعد الدين
Sayed Saad El Din

سيد محمد سيد 1931

رسام علم نفسه بنفسه واكتسب خبراته في خلط عجائن الالوان وتخصص في تصوير التكتلات المعمارية الجدران البيضاء وزواياها وفتحاتها بدرجات الباتينا علي سطوح رخصة من عجينة الابيض الزنك ويلقي ظلالا مائلة قوية علي تلك الجدران ليعبر عن زحام المدينة وعزلتها.

سید محمد سید - البوابه
Sayed Mohammed Sayed - The Gate

صالح رضا 1932

خزاف ونحات وجرافيكي متمكن ومصمم ديكور مسرحي طليعى درس الفن فى كليتى الفنون الجميلة والتطبيقية فى مصر وفى تشيكوسلوفاكيا وانجلترا، وعمل بالتدريس بكلية الفنون التطبيقية واصبح نقيبا للفنانين التشكيليين المصريين فى الفترة من 1983 الى 1987، أقام العديد من المعارض فى مصر والعالم العربى واوروبا وشارك فى عشرات المعارض الجماعية فى مصر والخارج وحاز على جوائز اولى فى بينالى الاسكندرية فى النحت والخزف ضمن جوائز عديدة اخرى يتعامل صالح رضا فى نحته مع خامات الخشب الملون والمعدن المذهب والملون كما شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات الفنية وله مؤلفات فى الفن وفى تكوينات معمارية لها جذورها الشرقية ولكن معاصرة.

نتيجة لدراساته المتعدده وثقافته الواسعة تعامل صالح رضا مع وسائط تعبيرية متعددة بكفاءة عالية وبحساسية بمعطيات تلك الخامات وتوافق تصميماته مع تلك المعطيات، فقد عرف كخزاف ونحات ومصور وحفار ومصمم مسرحي وفى السنوات الاخيره اسهم فى التصميم المعماري لقرية سياحية بسيما بأسلوبه النابض المتميز، وكنحات تعامل صالح رضا مع الفخار والاكاسيد الملونة فى الستينيات حيث ابدع منحوتات رقيقة ذات طابع فولكلورى تعد افضل ما ابدعته الحركة الفنية من نوعها، ثم استخدم الخشب المخروط والملون مستلهما مفردات الخروط العربى فى صياغات صرحية، ثم استخدم المعدن المشكل من شرائح أو المسبوك وذهبه ولون اجزاء منه يعتمد على قطاعات رأسية فى الهيئات المخروطيه أو استقطاع جزئيات منها وتلوين اجزاء منها باللون الأحمر فى تباين مع اللون الذهبى الصقيل الذى يرى فيه المشاهد نفسه كالمرايا المحدبة ومن حوله القاعة المعروض فيها التمثال، وفى التسعينيات لجأ رضا الى التشكيل بخامة الاستريوبور الهشة الخشنة بملامسها الصناعية، يقطع فيها تشكيلات تعتمد على العلاقة بين الكتل والفراغات المستقطعة منها وتحريكها فى زوايا تظهر العلاقات التبادلية بين الكتلة والفراغات المتوارية أو الكتل التى تتراكم فوق بعضها فتوحى بنوع من الايقاع الموسيقى فى الكتلة، ثم يسبك تلك التشكيلات فى الالومنيوم أو النحاس ويؤكسدها ليمنحها وجوداً فنياً يكثف فيها الملمسية، وفى احدى مراحلها التشكيلية، قدم رضا بحثاً فى هيئة الهرم وتنويعات على نغمته مع الكرة احيانا. وفى عام 2003 أقام صالح رضا فى متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، ثم فى قصر الفنون بالقاهرة معرضاً إحاطيا لأعماله فى التصوير والنحت والحفر والخزف.

صالح رضا - تشكيل
Saleh Reda - Formation

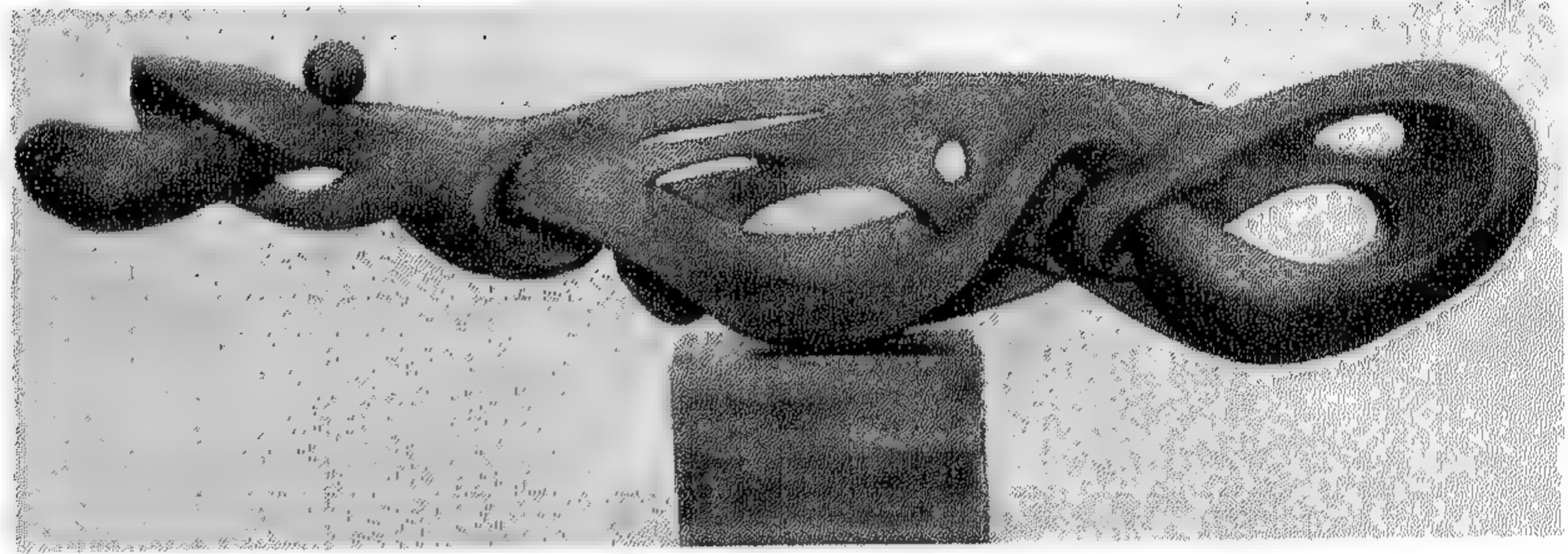
صبرى منصور 1943

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بانقاهرة عام 1964 وعين معيدا بها ووصل الى درجة
العمادة حصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة عام 1998 وحصل على دبلوم المعهد العالى
للقيد الفنى باكاديمية الفنون عام 1973 وعلى دبلوم اكاديمية سان فرناندو بمدريد، عام
1978.

لوحات فن صبرى منصور اثيرية، عوالم المساء والسحر يهيمن عليها درجات الزرقاء الباردة
والاضاءة القمرية الفلورسنتية، كائنات هيولية مترهلة تقبع وتنثنى رؤسها على ركبها وتلتئم
اطرافها على اجسادها فى هينات نحتية تقبع داخل حنيات وبوابات مسرحية الطابع عمقها
ضحل، تكاد تكون ملصقة فيها بلا حرائك، ولخلات فى تمام الصحة والسيتمرية كالمراوح
الطقسية تشرع فى فراغ السماء التى تطير فى أفقها كائنات كالنسور والخيول والنساء وكأنها
فى جو مفرغ من الهواء تخففت من سطوة الجاذبية الأرضية التى تكبل النسوة القابعات داخل
الهيكل المعمارى فى مواقع محددة كمقابر الطيور المقدسة التى تحفر متجاورة فى جدران
الكهوف.

صبرى منصور- الحلم
Sabri Mansour - The dream

صبرى ناشد 1938

تخرج فى كلية الفنون التطبيقية عام 1962، وتقلد مواقع متعددة فى المركز القومى للفنون التشكيلية، وفى مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين.

اشتهر صبرى ناشد فى الحركة الفنية المصرية منذ الستينيات بتعامله المرن مع الاخشاب البلديه كوسيط لتشكيل منحوتاته المشوقة ذات الجذور الأسلوبية الافريقية حيث تتضافر عروق الخشب احيانا لتشكل قفص يكبل عنصر البطولة فى التمثال ويميل فى اعماله الى الاشكال الرأسية والشخوص المختزلة تفاصيلها سواء منفردة أو فى مجموعات وحيانا ما يصنع تكوينات تجريدية خالصة تميل الى الامتداد الافقى احيانا والرأسى فى الاغلب الاعم، وله تجربة فى النحت البارز والغائر فى خامه الواح الـ M.D.F البديلة للاخشاب وتطور حول مأساة وكفاح الانسان الفلسطينى.

عادل المصري 1937-2004

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1962 وحصل منها على الدكتوراه عام 1978 وعين بالتدريس بالكلية منذ تخرجه فيها.

الفنان عادل المصري فنان سكندري حالم يجمع في اعماله الأخيرة بين التصوير والكولاج للايحاء بعوالم ميتافيزيقية تمرح فيها الخيول والعذارى والوجوه الغامضة وراء نوافذ وستر تؤكد غموض مصيرها الهرم والكرة والأقنعة والوجوه المتحجرة، مع مناظر الطبيعة الشاسعة، يقطعها بيت عتيق مُطلسم، مختوم في عجينة اللون السميك، طيور وخيول وشخوص متلحفة بعباءات اغريقية أو محشورة بين جدران عتيقة تجمدت الشخوص وتكلست ولكن نظراتها المنسحبة قوية ونافذة، ويستخدم الفنان ألوان أرضية قاتمة وظلال أثيرية زاحفة على جدران خشنة كما أن للفنان لوحات جدارية في منشآت عامة فضلا عن انه فنان متمكن في الجرافيك للصور المطبوعة.

عادل المصري - بدون عنوان - 1997-1998
Adel Al Masri - Untitled - 1997-1998

عبد الحميد الدواخلى 1940.1991

تخرج الفنان الدواخلى فى المعهد العالى للتربية الفنية عام 1962 واستكمل دراسته فى اكاديمية سان فرناندو بمدريد، وعمل بالتدريس بالمعهد الذى تخرج فيه والمشاركة فى جميع المعارض والمسابقات والتجمعات الفنية خاصة معارض الطلاب والمعارض التى اقامتها جمعية محبى الفنون الجميلة - متألق النشاط فى تلك الفترة - وكان الدواخلى متوهجا فى الحركة الفنية المصرية منذ تلمذته بكلية التربية الفنية ومشاركته فى تشكيل جماعة الفنانين الخمسة مع الفنانين على نبيل وهبه ونبيل الحسينى ورضا زاهر وفرغلى عبد الحفيظ، حيث كان يعبر عن موضوعات الثورة والبيئة المصرية بالتصوير والنحت الى جانب الخزف كخامة تعبيرية الى أن سافر للتدريس بالسعودية حيث قضى هناك أكثر من عشرين عاما انقطع فيها عن الابداع الفنى وعن الحركة الفنية فى آن.

اتسمت اعمال الدواخلى بالدقة والخشونة فى رسم الشخوص المتخشة بجرات السكاكين المفعمة بالحرارة على سطوح خشنة، وكانت شخوصه تلك ملحمية تهيم على مسرح لوحاته بقوة وتتخذ اتجاهات محورية مما يؤكد حركيتها، درجات الاحمر والبنيات والأزرق المكتوم تتداخل فى نسيج لوني ذى حس ملمسى واضح وتحديدات خطية عتيقة. وكان فى الاغلب يرسم على الواح السيلوتكس كاملة مقاس 122.5×243 سم فقد كان يجد نفسه فى المساحات الكبيرة.

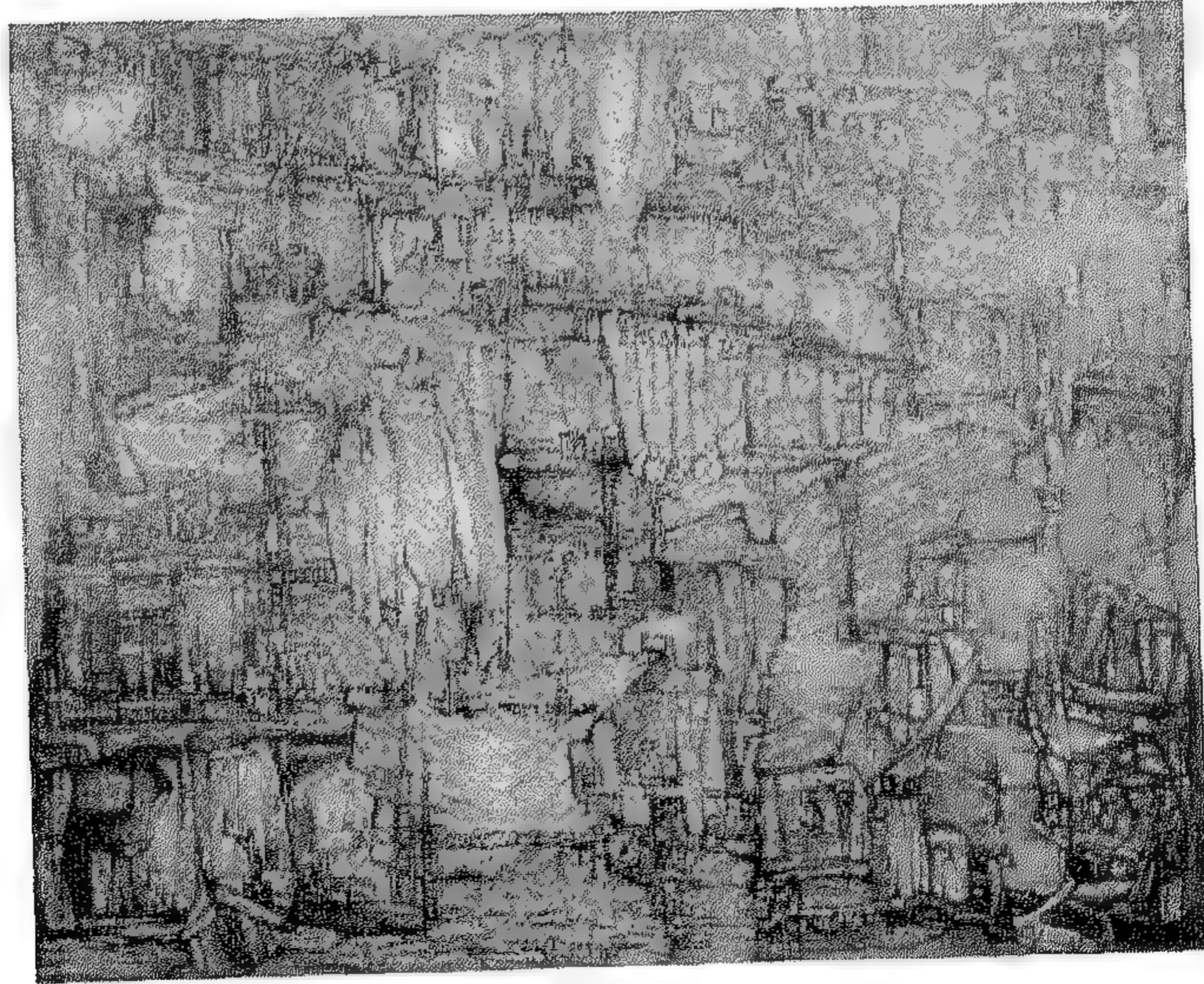
اما فى النحت فقد كانت تماثيل حيوانات القرية الجاموس والماعز والقطط هى موضوعه الاثير وكان يسجل فيها قوة حركية وتعبيرية شديدة القط غاضب احيانا مقوسا ظهره متمرا والجاموسة تنهض بكتلتها الامامية تجر باقى جسدها وكانت الطينة المحروقة والاكاسيد الطبيعية اكسيد الحديد والمنجنيز والكاولين هى خامته المفضلة فى النحت.

عبد الحميد الدواخلى بدون عنوان - ١٩٧٠
Abd El-Hamid El Dawakhly - untitled - 1970

عبد الرحمن النشار 1932-2000

تخرج فى كلية الفنون الجميلة والمعهد العالى للتربية الفنية ودرس فى المجر ثم اعد الدكتوراه فى كلية التربية الفنية التى عين فى سلك التدريس بها منذ عام 1962 وعمل مدرسا للتربية الفنية فى الواحات لفترة منذ نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات وتزوج من الفنانة زينب السجيني، وساهم فى تكوين جماعة المحور مع نوار وفرغلى والرزاز عام 1980 مر عبد الرحمن النشار بمراحل عديدة فى بلورة أسلوبه الفنى فى الرسم وفى التصوير الذى تطور من التعبيرية وما بعد التأثيرية الى الرومانسية الى البدائية والفطرية والاهتمام بالخلطات والعجائن اللونية ورسوم الشخوص المتآكلة والمحتركة والمتحولة الى تراكيب معدنية مفصلية كالروبوت الى لوحات درامية تعكس تأثره بالمرأة الحامل التى صورها وكأنها مصلوحة ومعذبة الى لوحات ذات طابع كولاجى يللم فيها مئات التفاصيل فى تكوين قوى غنائى ومجموعات لونية متآلفة مخلوطة يصور فيها شماس البلاج والسد العالى وبائع الترمس وستان السكاكين وتكوينات هياكل المراكب النيلية أثناء تصنيعها، وفى عام 1967 يصور مجموعة من الملاحم الوطنية حيث تتكسد العناصر ذات الدلالة على سطوح تلك اللوحات ثم يصور شخوصا اصطلاحية فى أوضاع افريقية ولكن سرعان ما يتحول تماما الى التجريد الخالص فى بحثه عن العلاقة بين ما هو عضوى وما هو هندسى فيضع تقاسيم هندسية «موديوليه» وتنساب عليها وبينها هيئات الأقمشة المصفورة والمجعدة وعناصر بيولوجية كالامعاء وعضوية كالمحار والودع الى أن تحولت لوحاته وكأنها مخازن تكدست فيها عناصر من كل نوع- تراثية طبيعية - تحليلية، زخرفية وغير ذلك وفى مرحلته الأخيرة كان مشغولا بقوة بالظاهرة الادراكية البصرية، وبجهود فنانى الخداع البصرى من حيث علاقة الاشكال ببعضها وقوة حركتها وتأثيرها على العين، ولجا الى تجزئة لوحاته الضخمة الى قوالب شكلت بالخشب وفق قوانين تناسبية من تصميمه بعضها له سطوح محدبة أو مقعرة أو مائلة لتستقطب الضياء الطبيعية وظلالها تتفاعل مع الظلال الوهمية المرسومة وعلى كل ذلك ترحف العناصر والكائنات المحورة

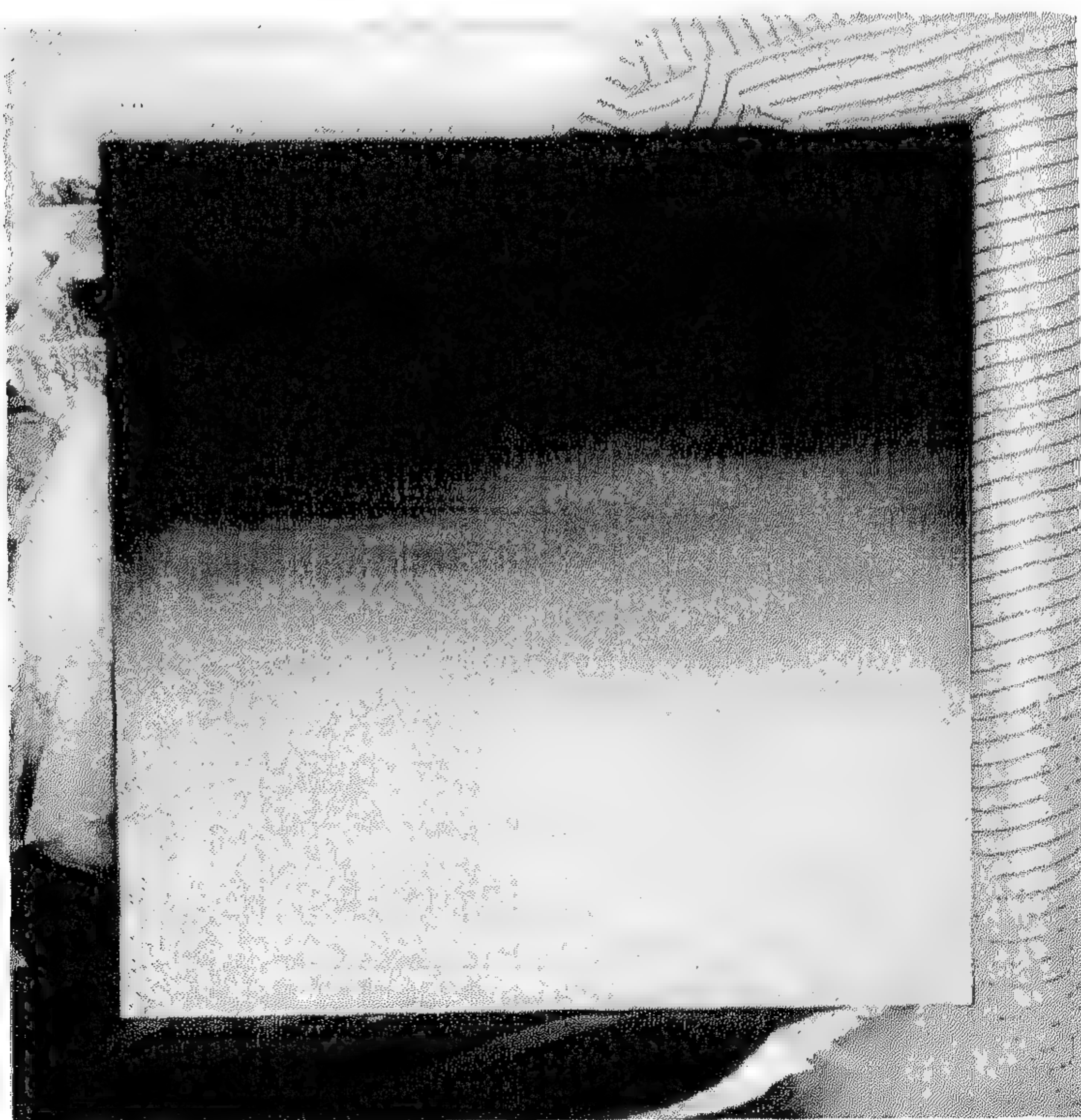

عبد الرحمن النشار - ايقاع
Abd El Rahman El Nashar - Tempo

عبد السلام عيد 1942

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1969 حصل على دبلوم اكاديمية الفنون الجميلة من ايطاليا 1979 يعمل استاذ للتصوير فى كلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية.

اتسمت تجربة الفنان عبد السلام عيد بالمنهج التلصيقى الكولاجى والتجديلى كما اهتم بالعجائن الايبوكسية لتشكيل ملاس السطوح والرموز المضمرة فى هياكل صافية التجريد. وهو يتعامل مع قوانين البنائية والتوازنات بين العناصر وخلفياتها، كما يعنى فى أعماله بالظلال الحقيقية الساقطة على مسطحات وكتل أعماله وتضاريسها والاضاءة الصناعية المنبعثة من داخلها، يمزج كل ذلك مع قدر من الدرامية والرومانسية التى تعكس شخصيته الحاملة وبحثه عن الصرحية ودمجه بين الاسطورة والكوكبية فى أعماله الفنية المركبة واطاراته الكبيرة المجددة التى تكشف عن مشهد سماء صافية بدرجاتها القزحية الموحية بالفراغ الكونى الرحيب رقاع الدانتيل المدهوسة والمتأكلة تتنامى فى تلافيفها أنواع من المحار والفطر وشراذم من دمي وعيون زجاجية وكسرات من امشاط تتصلب فى حمام من الايبوكسى لتصبح كالحفريات الكيميائية، وتتضافر الجبال الكثانية متفاوتة السمك مع العناصر والاشياء التى يللمها من أسواق البقايا القديمة.

عبد السلام عيد - بدون عنوان - ٢٠٠٠
Abdel Salam Eid - Untitled - 2000

عبد المنعم الحيوان - بدون عنوان - ١٩٨٨
Abdel Monem Al Hayawan - Untitled - 1988

عبد المنعم الحيوان 1942

نحات تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1966 كما حصل منها على درجة الدكتوراه وعمل بها استاذاً للنحت، وأقام عدداً من المعارض الخاصة كما شارك في معارض جماعية عديدة عن الفن المصري في بلدان عديدة من العالم وفي المعرض العام بمصر في الفترة من 1969 إلى 1984.

أقام الفنان عبد المنعم الحيوان معرضاً شاملاً لأعماله الفنية عام 2002 بمركز الجزيرة للفنون أتاح للجمهور التعرف على مشواره الفني الطويل منذ الستينيات وحتى الآن. أعماله تمثل بحثاً عن الأمومة في النحت تنتسب إلى هنري مور مع قدر أكبر من الواقعية ولكن من حيث انسيابية الكتل واندماج العناصر في علاقات انيقاعية هادئة. وبحث في نحت الجسم الانساني وآخر في التكوين النحتي وآخر في التجريد الخالص للعلاقة بين الكتل والفراغات بصورة معمارية مع قدر من الانسيابية ومن ثم فقد تقلبت تجربة الفنان بين حالات مزاجية متتابعة وكأنها سيرة ذاتية للفنان والعصر الذي يعيشه وللمتغيرات الثقافية التي إعتركها.

عبد الهادي الوشاحي - اتزان
Abdel Hadi Al Weshahy - Equilibrium

عبد الهادي الوشاحي 1936

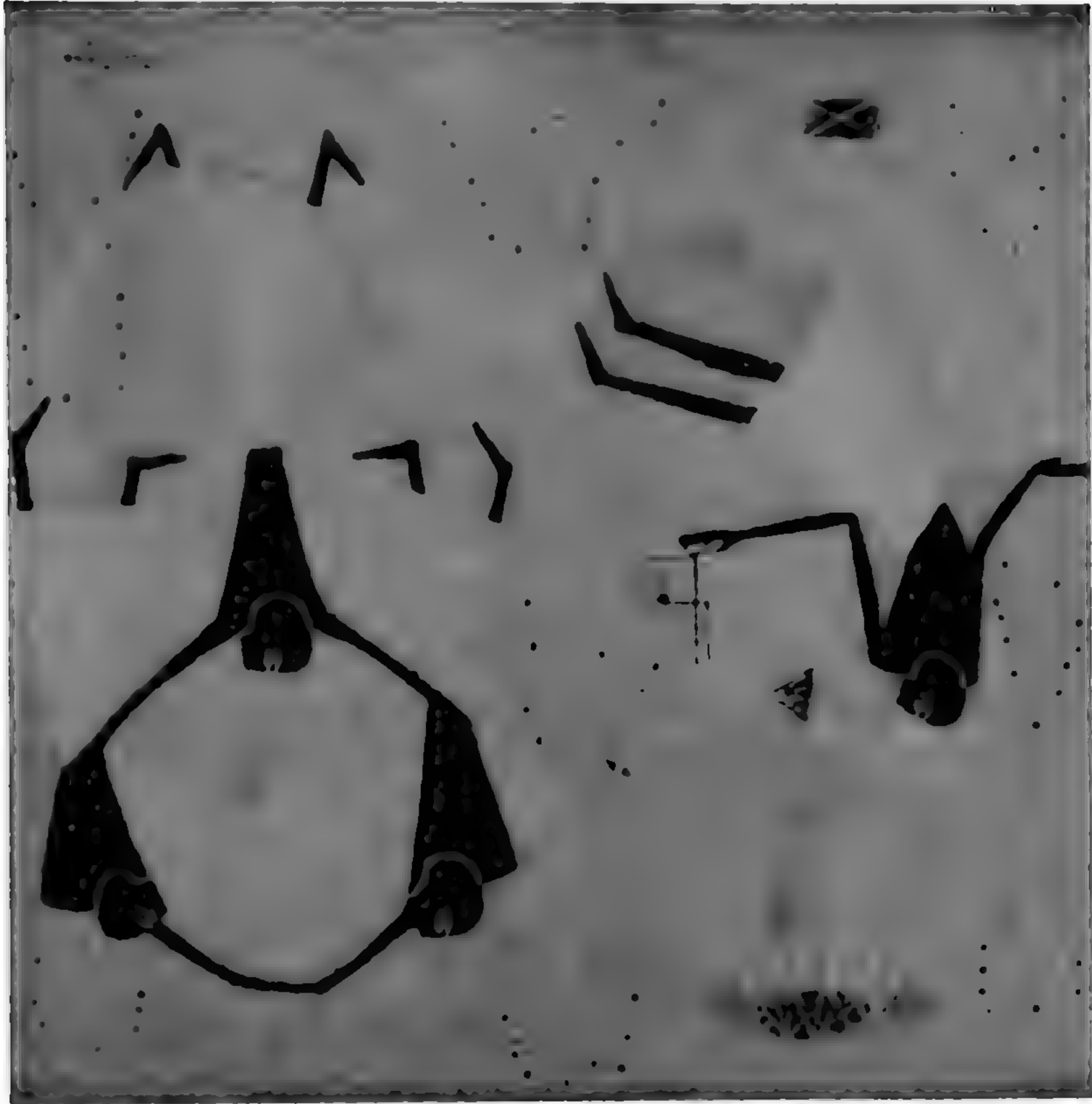
حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من القاهرة عام 1963 وعين معيدا بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1964 ثم بالقاهرة 1974، وحصل على دبلوم أكاديمية سان فرناندو مدريد عام 1978 وحصل على العديد من الجوائز اعتبارا من عام 1961.

اكتسب الوشاحي مكانة في الوسط الفني منذ أن حصل على جائزة معرض الطلائع الذي كانت تقيمه جمعية محبي الفنون الجميلة بالمقر الحالي لثقافة الفنانين التشكيليين عام 1961 حيث عرض تمثالا من الاسلاك الرفيعة الملتفة مع سلك شبكي يمثل شخص يعاني من البرودة ويدفئ نفسه بأذرعته على صدره، ثم ابدع مجموعة بالغة التميز من المنحوتات الخشبية الصغيرة تمثل ذات الموضوع اتسمت بملامس السطوح المنعمة الناتجة من الضربات المتواترة «لدفن النحت وازاميله، شخوص نحيلة تتركز على قاعدة صغيرة تلتصق اذرعها بالاجساد وفي أعقاب عودته من اسبانيا اكتسبت منحوتاته طبيعة مطاطية انسيابية وكأنها صنعت من مادة كاوتشوكية مطت في اتجاهات محسوبة وتمزقت لتترك فراغات ايقاعية تتكامل مع الكتل، اشبه بالاشكال الهلامية التي يصورها السوريالي ايف تانجى في فراغات كونية لانهائية. شغل الوشاحي منذئذ قضية مصير انسان العصر في دوامات مجريات الامور المجحفة بإنسانيته، فأصبحت شخوصه السيريرية تئن تحت وطأة ضغوط وتيارات غير ظاهرة.

عبد الوهاب مرسى 1931

تخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 1957 ومعهد التربية الفنية عام 1958، يستمد الفنان عبد الوهاب مرسى عناصر لوحاته من الفن الشعبى المصرى، المعمار الشعبى فى الخليات، والوجوه الريفية المثلىة

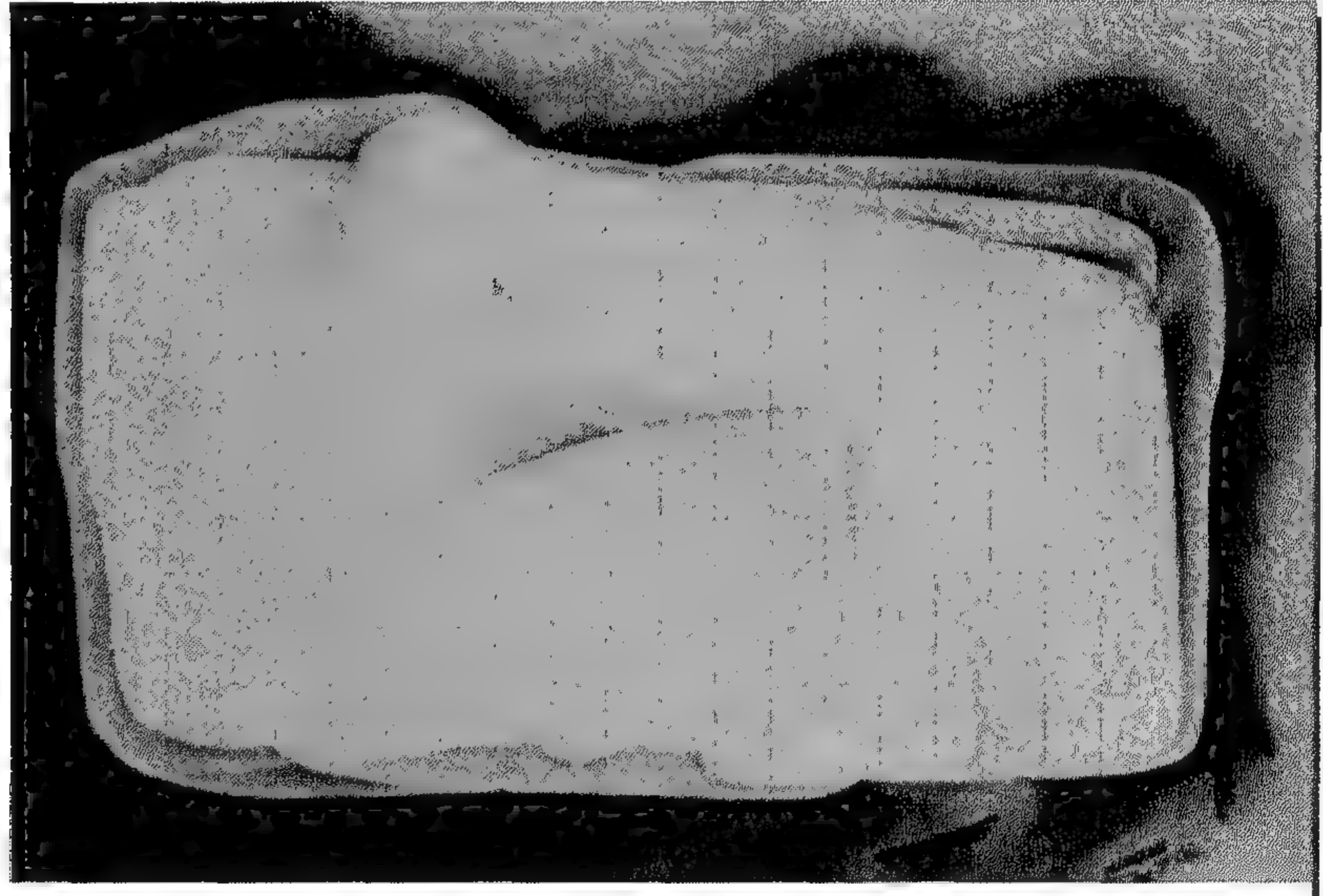
والعيون اللوزية والشعر المصفوف على جانبى الرأس والضفاثر والحلى والأزياء الشعبية والزخارف المستمدة من زخارف العمارة النوبية، ويستخدم دائما مجموعة الالوان الساخنة سواء استخدم الوان الزيت على القماش، أو الوان الشمع الزيتى على الورق، مع خدش خطوط لتحديد الملامح وربط العلاقات بين العناصر خطوط بيضاء دقيقة ممتدة من مراكز معينة أو تؤكد بعض التفاصيل المهمة، وفى الستينيات لجأ الفنان الى مصدر آخر وهو الفن المصرى القديم بعد صياغة عناصره بصورة حدائية رمزية، وفى أواخر الثمانينيات والتسعينيات اتجه الفنان الى استخدام أوراق تم حرق اطرافها واجزاء منها لم يرسم عليها بالالوان ويؤكد بها بالصبغات اللونية ويكشط بعض المناطق والخطوط لتأكيد التكوين ولاضفاء احساس بالقدم على الأعمال.

عبد الوهاب مرسى- العمل فى الحقل
Abdel Wahab Morsi- The work in the field

عدلى رزق الله 1939

يعد عدلى رزق الله من الفنانين القلائل في مصر اليوم الذى يحرص على التعامل مع الألوان المائية Aquarelle بتقاليدها العتيقة ولكن فى رسم لوحات حديثة تقترب بالشخص والنباتات والحيوانات التى يصورها دائما الى النقائية التجريدية حيث تلتف عناصر التكوين حول نفسها فيما يشبه الكريستالات على ارضيه تتدرج من القاتم الى الفاتح لتؤكد شفافية الكتلة وتقسيمات تكعيبية للهيئات المرسومة تتماهى نهاياتها مع الارضيات وفضلا عن العناصر المشار اليها فقد رسم عدلى رزق الله الزهور والجسد العارى بصورة تقترب من الصور الاباحية احيانا، وبصورة نقائية نبيلة احيانا اخرى.

عدلى رزق الله - بدون عنوان - ١٩٩٦
Adly Rizkala - untitled - 1996

عز الدين نجيب 1940

تخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 1962، أديب وفنان وناقد فنى مرموق ومؤسس العديد من الجمعيات التى ترمى الى إحياء التراث والارتباط بالبيئة المصرية وجمالياتها وتقلد منصب رئيس مركز الحرف التقليدية بوكالة الغورى، حيث توافقت ميوله البحثية فى التراث مع دوره فى الحفاظ على الحرف الباقية من الفن الشعبى المصرى، كما شغل منصب مدير قصر ثقافة كفر الشيخ فى الستينيات، حيث حوله الى بؤرة للتفاعل الثقافى والفنى والتقى هناك بجماعة التجريبيين التى حصل أعضاؤها على منحه التفرغ واختاروا قضاءها فى قرية سيدى سالم وحول بحيرة البرلس، بينما كان مستقرهم فى كفر الشيخ.

تتميز أعمال التصوير للفنان عز الدين نجيب بالتعبير عن الملامح البيئية المصرية من ناحية، حيث سلاسل الجبال والوديان وبيوت النوبة والصعيد بألوان ارضية من البنات والأخضر الكاوى والأزرق المنسحب على نسيج لونه ثرى فى مظهره إلمسى وعلى التكوينات ذات العناصر التراثية من ناحية أخرى، حيث تتحول عناصر من الوشم والخزف والتصوير الإسلامى الى موضوعات تكوينية تصويرية.

عزالدين نجيب- جبال - ١٩٨٨
41D Ezz- Eddin Naguib - Mountains -1988

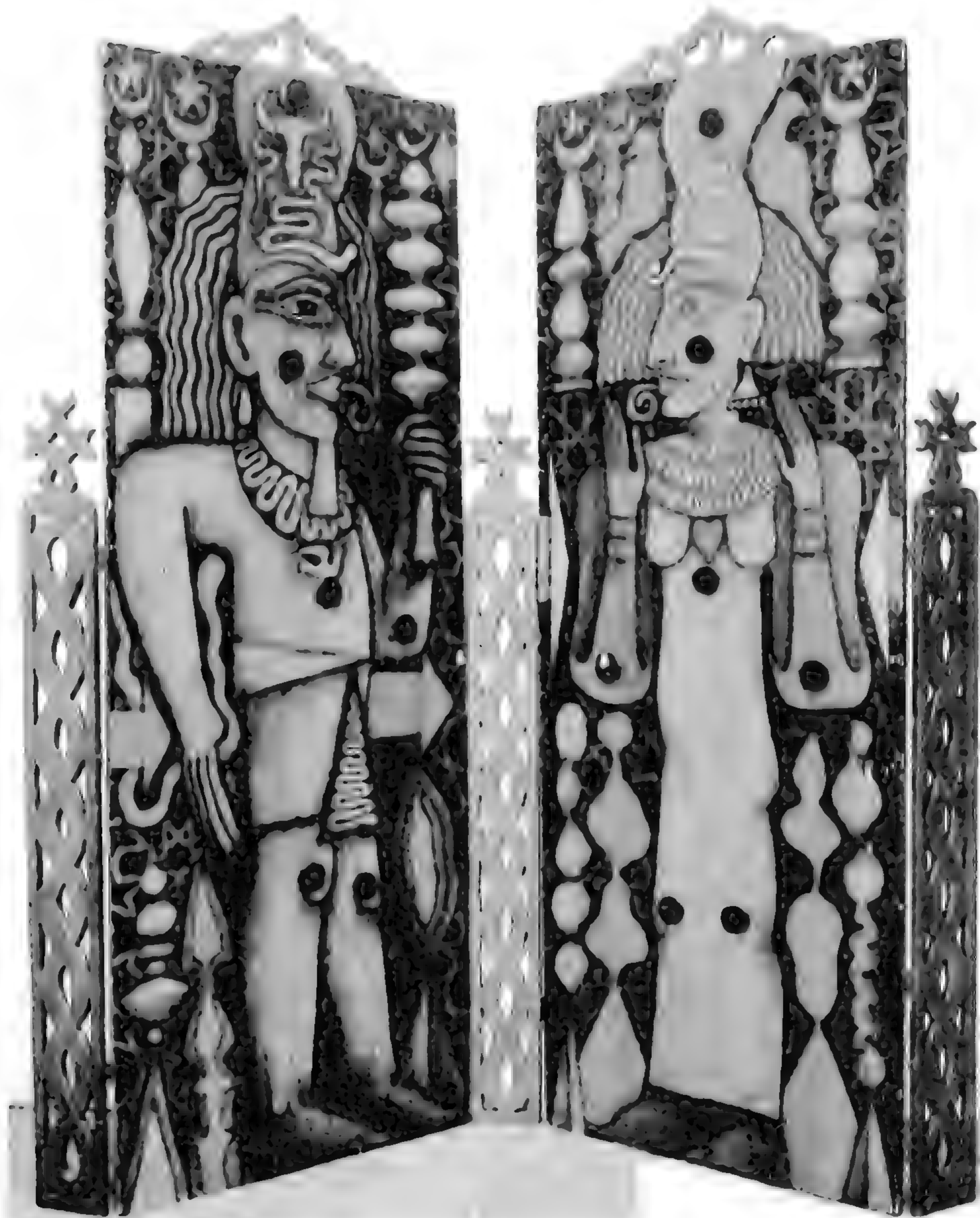
عصمت داوستاشى 1943

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1967

رسام ونحات وحفار ومصور فوتوغرافى، وكاتب وناقد فنى، وصاحب تجربة إبداعية متميزة ترتبط بالاصول الشعبية والاسطورية فى التراث المصرى يهتم بالرمز والكولاج والاسمبلاج فى تعبيره التشكيلى، وهو فنان تجريبى يتعامل مع سطوح متعددة المستويات ومتحرره الاطار كما يستخدم اشياء سابقة التجهيز فى ملمح من فن البوب ممزوجا بقدر من الداديه والطقسية الوانه شديدة السطوح ينثر عليها الزخارف والعلامات بجرأة وحيوية.

وهو رسام يتمتع بالطلاقة الابداعية المتجددة التى تشحنها طاقة التزويد الثقافى الواسعة وهو من الفنانين النادرين الحريصين على نشر رسوماتهم وأعمالهم وكتاباتهم بكل السبل.

فنان غزير الانتاج متعدد الوسائط فهو مصور ونحات وفوتوغرافى وشاعر وفنان للعمل الفنى المركب، وهو كالباحث يكرس وقتا لمعالجة موضوع معين فى تجليات متنوعة ويعرضه فى معرض أو أكثر عناصره شعبية حياتية ميتافيزيقية من قبيل الأعمال السحرية الطقسية يتمرد كثيرا على المحيط ذى الزوايا والاضلاع للوحاته، فتتخذ شكل العقدة تارة والدائرة أو شبه الدائرة، والبارافان ثلاثى الصفحات تارة أخرى ليقف على أرجله ولا يعلق على الجدران الوانه قوية ومتباينة وملصقات من أشياء دارجه سابقة الصنع كالمرايا والعلب والتماثيل وما الى ذلك وأحيانا يرسم متنوعات بالاسود على الأبيض فى علاقات تكوينية حركية ومحكمة مع احتفاظها بفطريتها ونبضها التعبيري.

عصمت داوودتاشي - الملك والملكة - ۱۹۹۰
Essmat Dawlatashl- King and Queen - 1990

عطيات سيد احمد 1935

دبلوم المعهد العالي للتربية الفنية للمعلمات القاهرة 1958 عملت كرسامة صحفية منذ تخرجها ترسم الجبرائشيني رسوما شعبية ووجوه في صحف الجمهورية والمساء حتي عام 1995 حيث تفرغت لابداعها التصوير المميز الذي اقامت له سبعة معارض فردية بالقاهرة كما شاركت باعمالها في معارض جماعية عديدة وهي زوجة الفنان الدسوقي فهمي وام الفنان محمد الدسوقي، اعمالها التصويرية تختلف كثيرا عن اعمالهم السكونية فتكويناتها دوامية ومساقط مناظيرها ايزوميترية لتكثف تلك الحالة الدوامية التي يزيد من حركيتها المعالجة الظلية واللونية والظلال المسجاء علي الارضيات وعلي الاشكال ذاتها بزوايا شديدة الميول ابطال لوحاتها اشياء يومية كبرادات الشاي الملونة بالميناء ومقارم اللحم اليدوية والدراجات البخارية بالرغم من تدفق الخطوط وجسارتها تلمس في اعمالها حسا تنظيميا من عائلة المستقبلية أو ما بعد التكعيبية، وقد اكتسبت من عملها اليومي في الرسم الصحفي جرعة وحركية ظاهرة في اعمالها التصويرية الممتازة.

عطيات سيد احمد - طبيعة صامتة - 1999
Attlat Sayed Ahmed - Still life - 1999

عطية حسين 1938

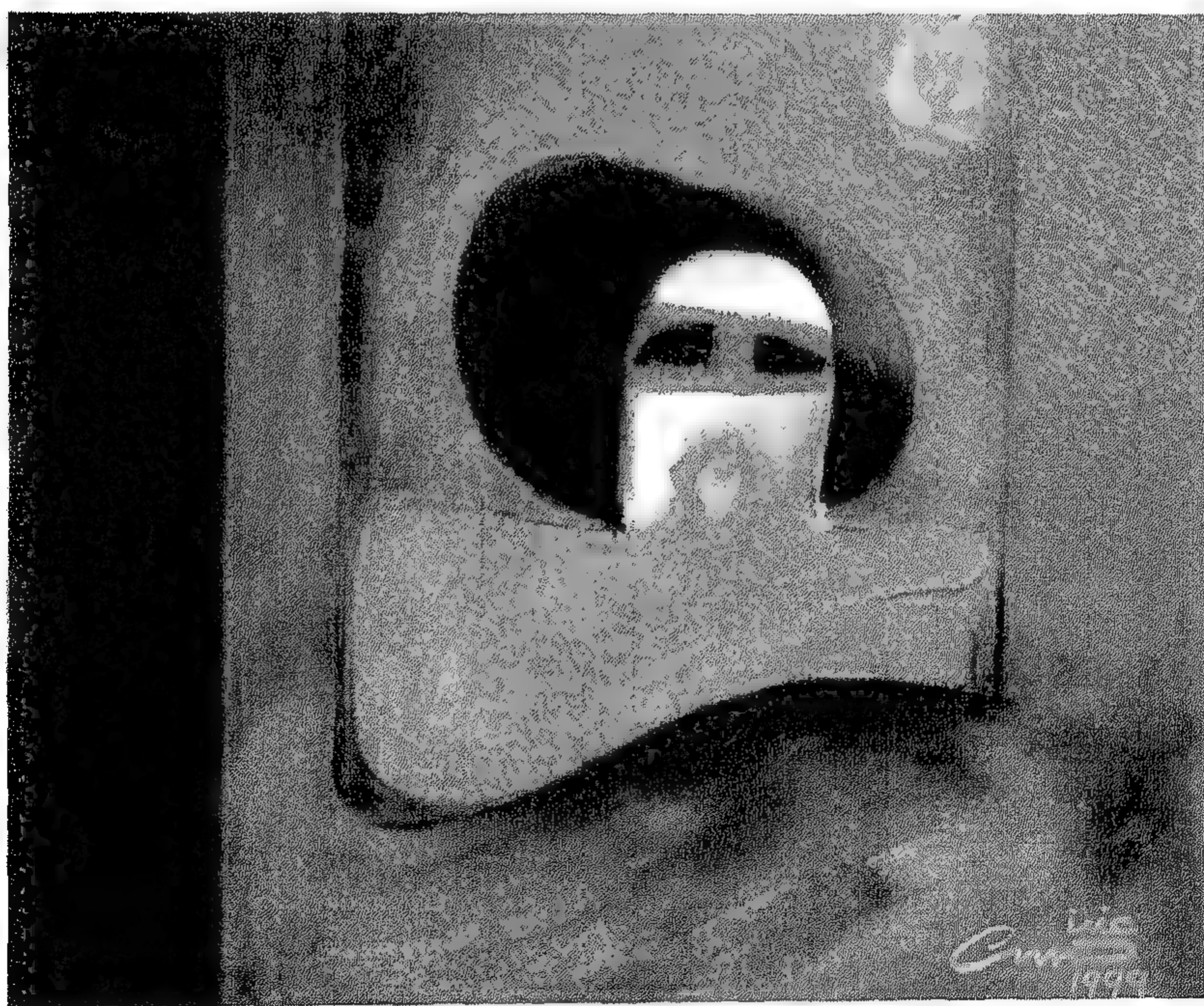
تخرج في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1963 وسافر للدراسة الحفر الفائر بايطاليا من 1974 إلى 1978 وهو فنان جرافيكى ومصور شغل مناصب، عميد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية ومقرر لجنة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة في اواخر التسعينيات. لوحاته التصويرية زحامة من عناصر متباينة رسمت بعناية دون اعتبار للعلاقات الزمانية والمكانية ومن ثم جانب خليطا سرياليا كالكولاج الغرائي العجيب الوانه ساطعة وموزعة على سطح الكانفاس ليكون هارمونية من فرط التششت والصخب لتخال الضوضي نظام فني ذي مزاق محبب للنفس.

عطية حسين - حوونه عربيه
Attia Hussein - Arabian tale

عفت حسني 1942

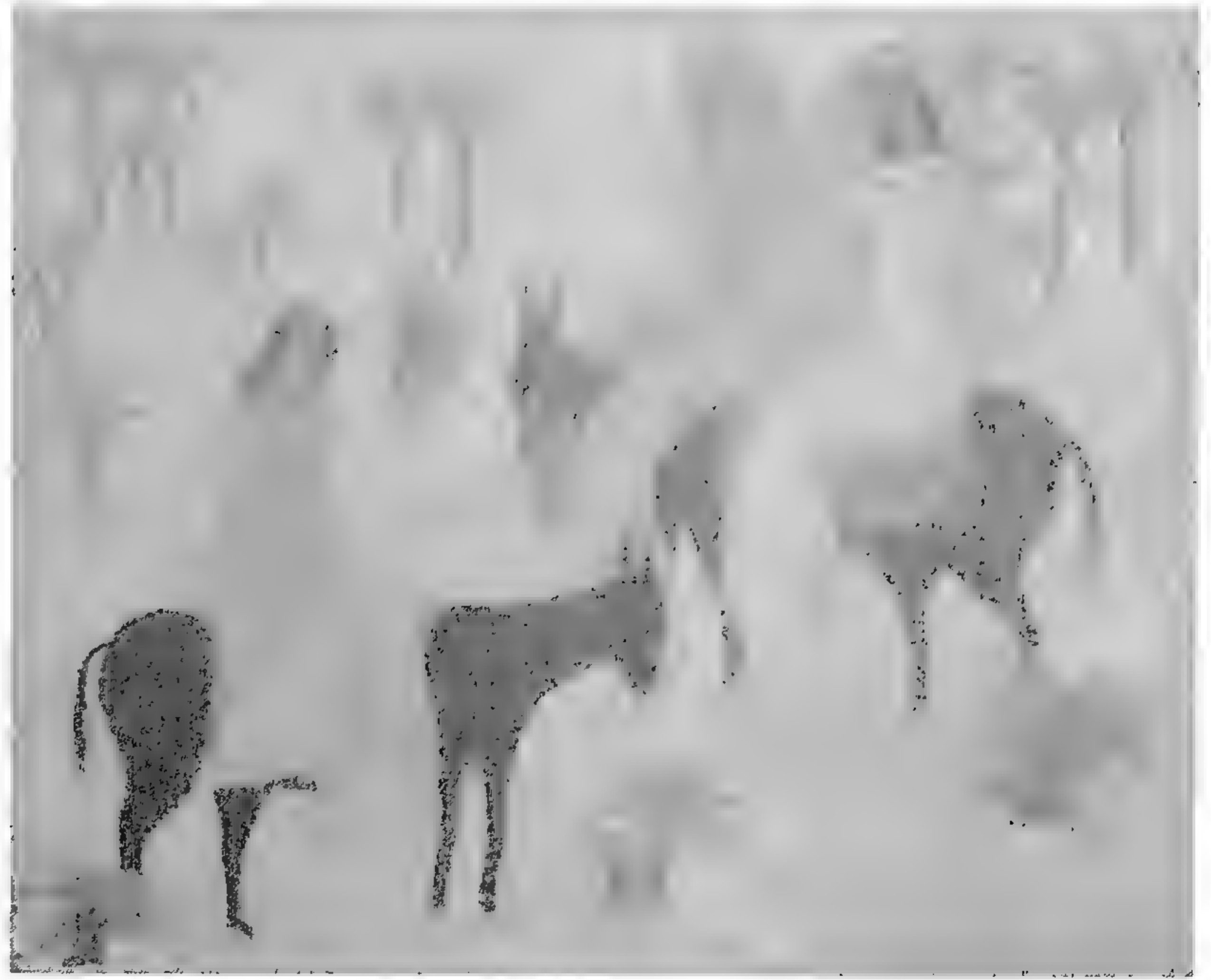
تخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1963، رسام صحفي معروف برسومه الملونة للمجلات وكتب الأطفال، ومصور يجمع في لوحاته بين الواقعية الأكاديمية والرموز التراثية والعناصر المؤلفة ثنائية الأبعاد والزخارف والخطوط في تراكيب رومانسية غرائبية تجمع بين الألوان الدافئة والباردة هارمونية وتباينات موضعية، تشع لوحاته خارج حدود أطرانها وتضع المشاهد أمام حالة شعورية خاصة.

عفت حسني - أطلاله - ١٩٩٩
Effat Hosni - Appearance - 1999

على الدسوقي 1937

التحق الفنان على الدسوقي بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة، وحصل على منحه التفرغ من وزارة الثقافة ، وحصل على جوائز عديدة من معارض جمعية محبي الفنون الجميلة والطلّاع والصّالون من عام 1963 وحتى عام 1973، ارتبط الفنان على الدسوقي منذ بداية تجربته الفنية في الستينيات بالتراث الشعبي ، وبالتعبير عن الحياة الشعبية بطريقة اسلوبية تتصل بهذا التراث من حيث التسطّيح وصياغة العناصر وتكويناتها في أعماله التصويرية يستخدم مجموعات لونية فاتحة ومخلوطة ومتقاربة في درجاتها لتصبح اللوحات اقرب من المكتشفات القديمة من لوحات «الافريسك» وفي أعماله المطبوعة بالصبغات الملونة والعزل الشمعي «الباتيك» على القماش ، يصور تكوينات لأطفال القرية وحيواناتها الأليفة وطيورها الداجنة والعائلات النباتية من شجر الجميز والبرتقال والنخيل في تكوينات ثنائية الأبعاد.

علي الدسوقي - فتيات على جبل النرجس- ١٩٧٢
Ali Desouki - Girls on Narcissi Mountain - 1972

على نبيل وهبه 1937

تخرج فى المعهد العالى للتربية الفنية عام 1962 شارك فى تأسيس جماعة الفنانين الخمس فى النصف الأول من الستينيات وشغل منصب مدير متحف الفن الحديث كما عمل فى جهاز الثقافة الجماهيرية وبالتدريس فى كليات التربية النوعية وحصل على منحة التفرغ للإبداع الفنى عام 1970.

الفنان على نبيل وهبه مصور ونحات له تجربة عريضة فى كل من المجالين، يتعامل مع شخصية الفلاح المصرى والصيد كأبطال للوحاته وتماثيله يكمل تكويناتها التصويرية والنحتية عناصر بيئية التخيل خاصة، والمراكب الشراعية والجداريات النوبية، ألوانه يغلب عليها الدرجات الدافئة البرتقاليات والأحمر تكمّلها درجات من الأخضر الفيروزى والأزرق ومساحات كبيرة من الأبيض الذى يعطى لوحاته أغلب الضوء المطلوب لها ويعتمد تطبيقه للألوان على جر شفرات الصلب لعجينة اللون المخبصة بألوان أخرى وضربات الفراجين العريضة المستخدمة فى الطلاءات الحائطية، ومن ثم فإن ألوانه تتخذ صيغة الشرائط التى يرسمها بكامل ذراعه وليس بأنامله، فيحدث ذلك التوافق الإيقاعى بين حركة الذراع وتراكم الشرائط الملونة على أرضيات مصبوغة بلون آحادى أحيانا، كما يشغل الفنان كثيرا موضوعات المقاومة والصمود. تكويناته النحتية عبارة عن الفلاحين والنخيل والبيوت فى كتل خزفية ذات بنية معدنية، يتخللها تشبيحات من أخضر النحاس.

على نبيل وهبه - الضياع - ١٩٨٧
Ali Nabil Wahba - Perdition - 1987

عمر النجدي 1931

درس في القسم الحر بكلية الفنون الجميلة والتحق بمرسم الاقصر وتخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1957 ودرس في فينيسيا الخزف والموزاييك والتقى الفن وعنده عودته كون جماعة فسيفساء الجبل مع مجموعة من تلاميذه، والتي كانت لها شأنا كبيرا آنذاك.

يعد الفنان عمر النجدي فنانا شاملا لانه يتعامل مع انواع التشكيل الفنى المختلفة للتصوير والجرافيك والنحت والخزف والموزاييك ضمن وسائط تعبيرية اخرى كالميناء والزجاج وغيرها، وقد برع في كل تلك المجالات من الوجهة التشكيلية البنائية، اما من حيث بحثه الجمالي، فقد بدأ في الستينيات بتصوير ونحت عرائس وشخص شعبية الطابع تتسم بالمبالغة في العيون الواسعة والرؤوس المحورة، والمقاعد البلدية المميزة والعناصر المعمارية التقليدية وقد صهر الفنان تلك العناصر في نسج مفعم بالحياة من ملابس السطوح والهارمونية اللونية وقدر كبير من الحس الخزفي، وفي السبعينيات توصل في النحت الى تجربة جديدة تقوم على استخدام الخلفيات المقطوعة منها الاشكال المنفذة بشرائح سمكة من الصلب ليؤلف بين الفارغ والموجب من ذات الاشكال فيصنع نحتا اساسه الشريحة بعد أن يحرك العناصر على زوايا محورية تضي البعد الثالث والعمق المطلوب للتكوينات النحتية، والعلاقات الفراغية المحسوبة مع الكتل، وفي الثمانينيات اعترك الفنان تجربة جديدة هامة قوامها الحروفية العربية في تكرارات ايقاعية كالتسبيح أو الذكر وعالج تلك التكوينات بالابيض والاسود وباللون وبالتجسيم والظلال، كما شغلته القضايا الوطنية والانسانية كرافد تعبيرى فصور لوحات كبيرة عن كفاح الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة وما يميز الفنان هو قدرته على صهر مشواره الفنى بتجاربه الفنية لاثراء حلقة تلو الاخرى من ابداعه المتجدد.

عمر النجدي- بدون عنوان - ٢٠٠١
Omar El-Nagdi - Untitled - 2001

عوني هيكل - دونكيشوت
Awny Heikal - Don Quixote

عوني هيكل 1936 - 2003

يعتمد عوني هيكل على ثقافته الواسعة بالفنون والاداب والفلسفة والتاريخ وعلاقاته الوثيقة بشعراء مثل « أمل دنقل » وغيرهم من الأدباء والمفكرين من ناحية وعلى خبراته التقنية بالخامات وطرق تشكيلها في بناء ثقافته ووعيه الفني.

الفنان عوني هيكل نحات له تجربة خصوصية في تناول العنصر الانساني في علاقته بالحيوان من خلفية تنتسب الى الاساطير الكلاسيكية، اعماله النحتية ملحمية حركية خشنة كما انه اهتم بالتكوينات النحتية المكونة من عناصر عديدة في كتل ديناميكية ملحمية الطابع ، وقد أعد بعضها كنموذج للتكبير الميداني وهو فضلاً عن ذلك رسام قد يرى - رسم مجموعة من الدراسات المدققة للموديل بأقلام رصاص ورسم آلاف التخطيطات الجسورة - نشر بعض منهم في كتاب قبل أن توافيه المنية بعدة شهور.

فاروق ابراهيم - بدون عنوان
Farouk Ibrahim - Untitled

فاروق ابراهيم 1937

حصل على جائزة مرسم الاقصر عام 1958 وعلى بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1962 ودبلوم اكاديمية «سان فرناندو» بمدريد وشغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ونقيب الفنانين التشكيليين.

الفنان فاروق ابراهيم نحات مرموق استطاع ان يحقق لنفسه اسلوبا فريدا في المنحوتات الصغيرة والمتوسطة مستخدما الفخار والخشب والبوليستر في تشكيلها، وهي تتميز بموسيقية الخطوط الانسيابية وملامح الوجوه المصرية في كتل قوية التماسك تتخلها فراغات محسوبة تؤكد الظلال والعمق في تناغم مع نقلات السطوح الناعمة للكتلة وهو ايضا نحات مشاريع كبيرة، نححت بارز وتماثيل ميدان للعديد من الشخصيات الفكرية والسياسية والعسكرية نفذت في أماكن مختلفة من القطر.

فاروق حسنى 1942

تخرج فاروق حسنى فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1964 وعمل مديرا لقصر الثقافة بالانفوشى ثم مديرا للمركز الثقافى المصرى بباريس ثم مديرا لأكاديمية الفنون المصرية بروما ثم تقلد منصب وزير الثقافة.

بدأت تجارب فاروق حسنى المبكرة فى الستينيات بتصوير المنظر الخلوى والبحر متأثرا بالبيئة السكندرية، ثم طرأ على انتاجه تحول كبير فى السنوات العشر التى قضاها فى باريس ناحية التجريد الخالص الذى حافظ فيه على اللمسات اللونية الحرة واتجاهها التلقائى والمباغت على سطح الكانفاس، فخرج من بحث العلاقة بين الشكل والارضية الى تحليل القوى الكامنة للألوان ومثلاتها المنطلقة، فمن تلك الخطوط الافعوانية يحقق التوازن الايقاعى بين الخطوط والبقع والمساحات مع احتفاظه بحيوية اللوحة التى تتدافع عناصرها دفعة واحدة دون اعتبار لتقاليد ضبط التكوين وتحقيق التوازن المدرسية وغالبا ما يكثف البقع الرئيسية فى اعلى اللوحة أو فى احد أركانها لتحقيق التوتر الحيوى فى منظومة الألوان حيث تبدو أعماله وكأنها نوافذ تطل على لوحات أكبر، وقد تجلت فكرة النافذة فى أعمال الفنان منذ التسعينيات، يستخدمها كعدسة لتكبير مناطق مختارة.

تتجمع فى أعماله المساحات فى مناطق بعينها خشنة متسارعة يحدد كل منها مساره على سطح اللوحة وتلتف حول بقع دوامية فى مناطق غير متوقعة، ثم تلعب الخطوط الافعوانية والترقيطات المنثورة دورها فى اكتمال اللوحة تصويرية كانت أو ليثوغرافية أحادية اللون، مونوكرومية، أو مشبعة بالألوان ذات الخصوصية المميزة للفنان والتى تضم اصنافا من عائلات الاصفر والازرق والأحمر مع لمسات سوداء وبقع بيضاء هنا وهناك وفى اواخر التسعينيات ظهر فى أعماله الشكل الهرمى المثلث ودمج ملصقات كولاجية متروعة من خرائط أو ما شابه لصقت كالجزر الهائمة فى بحور من الألوان.

فاروق حسيني - بدون عنوان - ١٩٩٤
 Farouk Hosny - Untitled - 1994

فاروق شحاته 1938

فنان جرافيكى تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1962 وماجستير عام 1972 ودبلوم اكاديمية الفنون بروسولدورف بالمانيا عام 1976 واكاديمية نورمبرج عام 1980 شغل منصب المستشار الثقافى للسفارة المصرية بفيينا عام 1996 وحتى عام 2000 وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2006 .

عرفت أعمال فاروق شحاته منذ النصف الأول من الستينيات باللوحات المطبوعة بالقوالب الخشبية التى حفرت بص ضربات ازميل قوية لتسجل مشاهد درامية شديدة التعبيرية تنتسب الى مدرسة الحفر فى المانيا الشرقية وروسيا بالاسود القوى معبرا عن حالة البطش التى يتعرض لها الفلسطينيون من المحتلين الصهاينة، وجوه عنيقه وطيور جارحة واشجار شوكية عالم جائر ظالم ومقبض، واعتبارا من الثمانينيات لجأ فاروق شحاته الى استخدام تقنيات الفوتوغرافيا والحفر الغائر Intaglio مع الشاشة الحريرية فى عمل تكوينات تجريدية ملونة مستخلصة من مشاهداته للطبيعة الالمانية وتكوينات تفصيلية من تشابك فروع الاشجار وخشونة سيقانها وما الى ذلك.

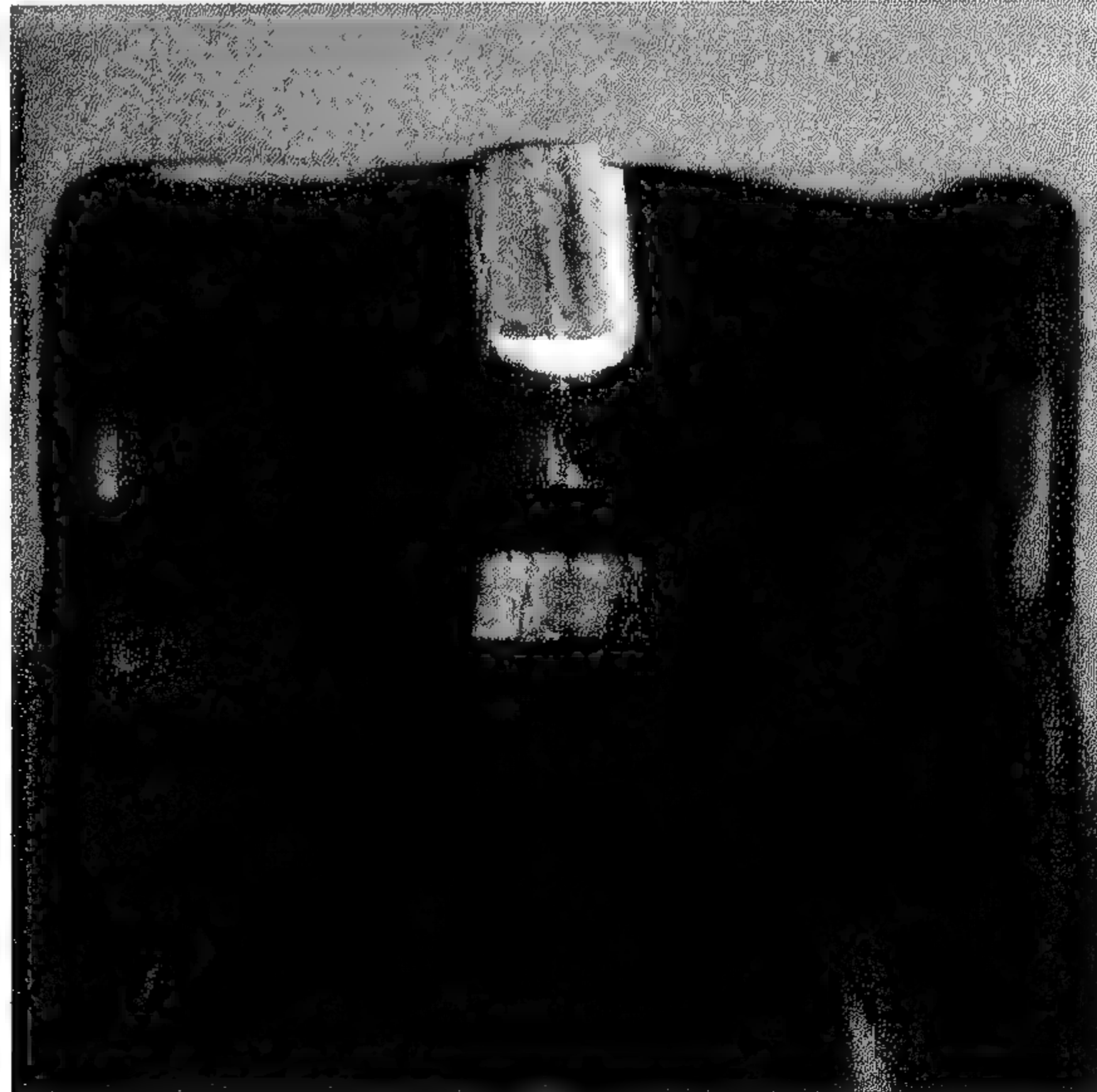

فاروق شحاته- اللاجئين - ١٩٦٢
Farouk Shehata - Refugees - 1962

فاروق وهبه 1942

تخرج الفنان فاروق وهبه من كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1968، حائز على الجائزة الاولى في المعرض القومي العام والجائزة الكبرى لبيئالي القاهرة الدولي الخامس شغل منصب رئيس الاكاديمية المصرية للفنون بروما في الفترة من 20002002 ومستشار ثقافي بفيينا لأربع سنوات في النصف الثاني من التسعينيات.

الفنان فاروق وهبه فنان طليعى ومعلم مفجر لطاقت الابداع بين شباب عشرات الفنانين الاسكندريين وهو مساند للحدائث بقوة في ابداعه الفنى وفي تبنيه للمواهب الشابه بحيث كون رافدا بالغ الثراء مواز لكلية الفنون بالمدينة ومتافساً لها بين شباب احبوا الفن ولم يدرسه بعضهم اكاديميا فأصبح لهم شأن كبير في حركة الفن لجيل الشباب المصرى اما عن اعماله، فهو مصور متمكن لديه احساس قوى بلمسة الفرشاه وبالمساحات والكتل اللونيه في اعماله التصويرية حتى منتصف الثمانينيات، ثم تحول اسلوبه الى التعبير عن توترات السطوح باستخدام مساحات منتفخة متجاورة في توازن هندسى نفذها بأسلوب التجليد ثم التلوين والتمويه بالدرجات الظلية التى تكثف الظلال الناتجة عن البروز أعاده للكتل المنتفخة وعليها طبق الفنان هيروغليفيته المجردة والرموز المصاحبة لها ثم انتقل الفنان الى مرحلة اخرى اتسمت بالرمزية المنتسبة الى خيال الفن المصرى القديم حيث صاغ مومياءات معاصرة باستخدام الواح الزنك والشبك المعدنى المتراكم ليعطى احساسا حركيا او وميضاً ضوئيا وثبت في موضع الرأس شاشة تليفزيونية وكأن المومياءات قد تحولن الى «روبوتات» للاتصال الكونى الآلى الحديث ثم نزع الفنان الى الاعمال الفنية المركبة باستخدام معطيات هذه المرحلة الاخيرة ودمجها مع خلفيات معدنية وكتل من القش والتبن وبالات القطن في تكوينات مركبة معاصرة ولكنها في الان نفسه تعكس مزاجا مصرياً خالصاً.

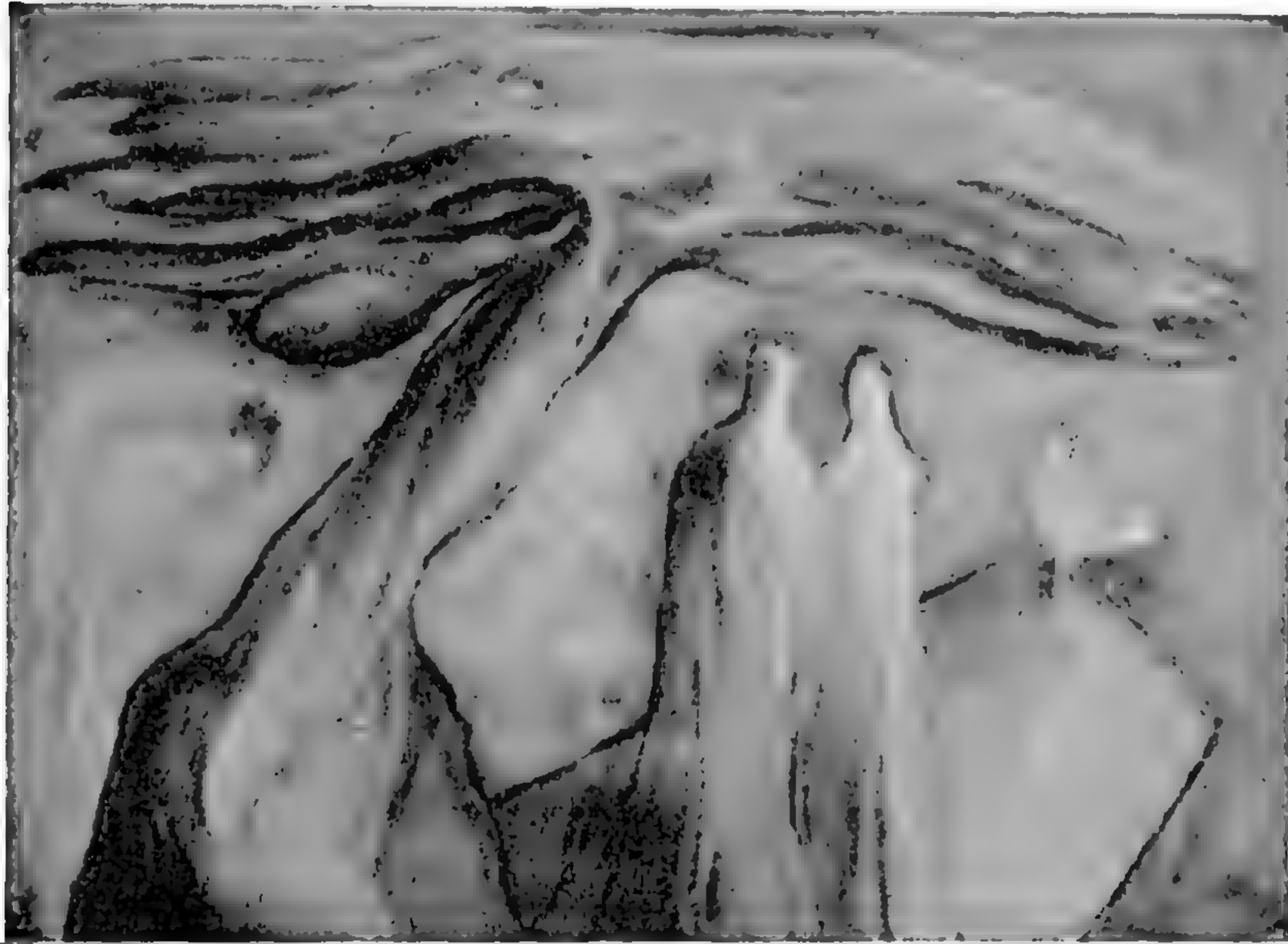

فاروق وهبه - ١٩٨٥
Farouk Wahba - 1985

فاطمة العراجي 1931

تخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1955 والتحقت بمدرسة الأقصر لمدة عامين ثم حصلت على بعثة إلى روما في الفترة من 1970-1973 وعادت لتدريس التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية حتى الآن.

فنانة شاعرية في رسومها وتصويرها، تهدف إلى تكثيف الاختزال للتفاصيل لإحكام السيطرة على العلاقات الجمالية لمكونات البيئة المصرية في صيغ رمزية عضوية تسبح في فراغ رحب، تتوازن بإحكام مع التخلي عن حيل التتميق، أو إجهاد الأداء.

فاطمة العراجي - الإنسان والكون - ١٩٨٤
Fatma Al-Arargy - Man and the universe - 1984

فتحي أحمد 1939-2007

فنان جرافيكى متميز وناقد فنى، ومؤلف كتاب فى الحضر المصرى المعاصر الفريد من نوعه تخرج فى كلية الفنون الجميلة القاهرة عام 1964، ودرس فى باريس لفترة عام 1997، وعمل معظم سنوات ما بعد التخرج فى الهيئة العامة للكتاب، ثم عين فى سلك التدريس والادارة الاكاديمية بكلية الفنون جامعة المنيا أبان عمادة الفنان أحمد نوار لها.

يعالج الفنان فتحي أحمد مسطحات الخشب، الابلجاج، الكبيرة بجرأة مصحوبة بحساسية وتعاطف انساني قوى، فقد أصبحت تلك الخامات وادوات القطع والحفر عليها مألوفاً له، كجزء من ايقاعه الذاتى، يعبر من خلالها عن طرح الانسان المقهور والمهمش داخل بيئات قصرية بيئية جائرة، تقهره وتقمعه، وهو بذلك من هذه الزاوية يتوازى مع المصور مصطفى أحمد، يعبر الفنان فتحي أحمد عن ذلك بصورة درامية تعتمد على سطوة الاسود وهيمنته على الأبيض الحبيس فى قصص هندسى صارم حاد الزوايا عنيف الوقع بفعل القطع الجريء وتدل علامات القطع هنا وهناك وتنوع الضغط اليدوى عند الطبع للحصول على ملاس سطوح الخشب المتشرب للحبر جزئياً، خطوط متفاوتة السمك تقطع اللوحة من ايمانها الى اسفلها كدرجات سلالم «الودية» فى رائعة «سيرجى ازنشتين»، السينمائية، وعليها ومثلها تهرول الاجساد المحاصرة وتتيبس وتفقد اطرافها لتصبح اشياء بعد أن كانت بشراً. وفى حالات أخرى تلتف الشرائط حلزونية ولكن بزوايا حادة لتوحى بالمتاهة، أو بالبئر العميق للسلالم الشاهقة وهنا أو هناك تتكوم كتلة من اللحم البشرى المنعطف على نفسه.

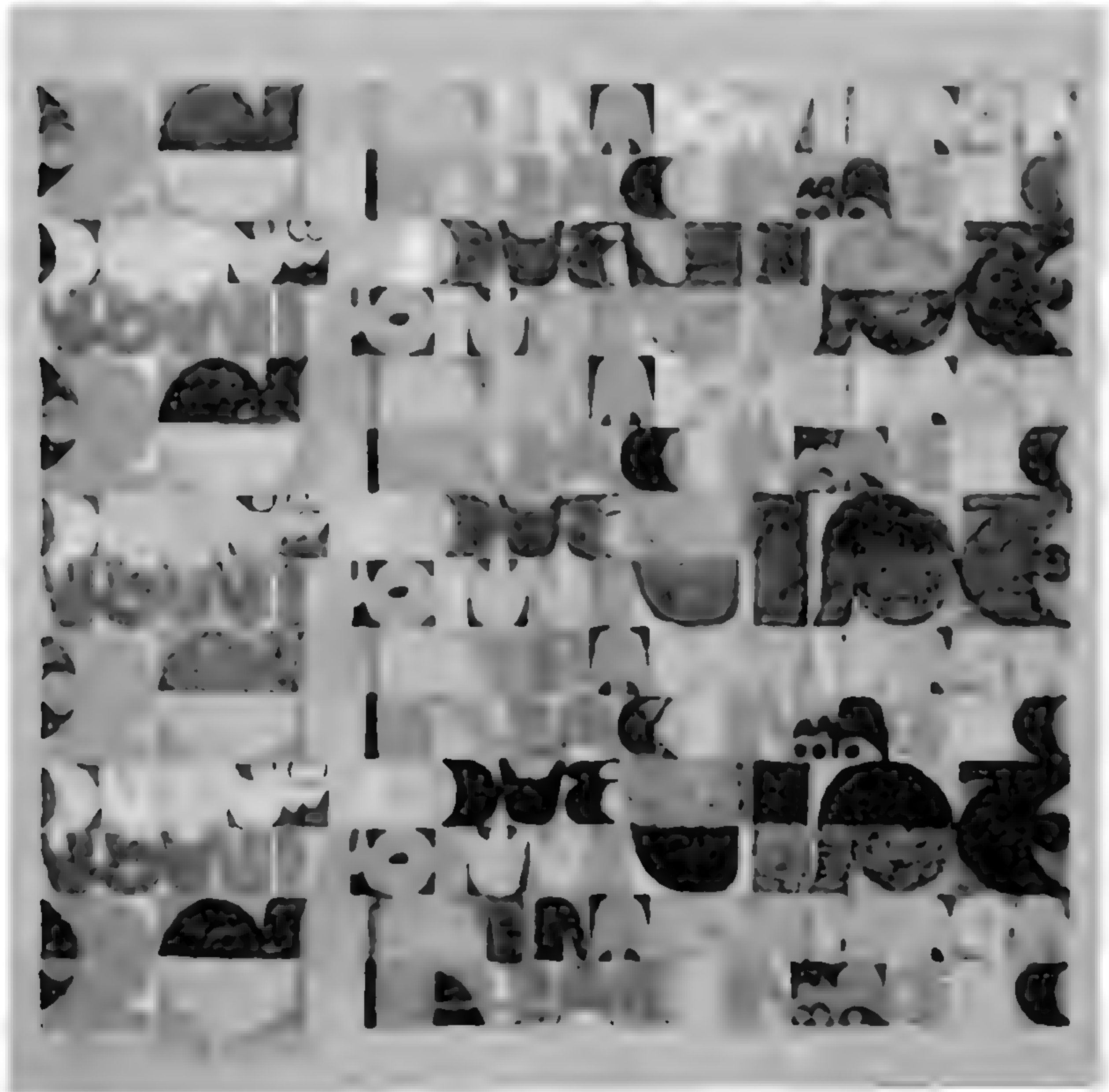
ويعمل فتحي أحمد بوصفه حفاراً وليس كرسام يبغى ترجمة تصميماته وتخطيطاته الى وسيط طباعة. حيث يرسم ما يحفر وبصورة مباشرة، فتأتى اعماله المطبوعة أقرب الى السليبيات اذ يهيمن الأسود، المطبوع، على المساحات البيضاء، المحفورة.

فتحي أحمد
Fathi Ahmed

فتحي جودة 1935

بعد فتحي جودة من أبرز الفنانين الذين تعاملوا مع الحروفية العربية منذ الستينيات حيث ابتكر حروفية زخرفية ملونة في تكويناته التي رسمها بالألوان الزيتية على السيلوتكس واعتبارا من الثمانينيات تفرغ الفنان لصياغة حروفية مطورة تصلح للعلامات الإرشادية وأجرى عليها تطبيقات ميدانية بارزة.

فتحي جودة- جمال البطل الشهيد ١٩٧١
Fathi Gouda- Gamal the martyr hero - 1971

فرغلى عبد الحفيظ 1941

تخرج فى المعهد العالى للتربية الفنية عام 1962 وعين معيدا به حصل على دبلوم اكاديمية الفنون بفلورنسا وشارك فى تأسيس جماعة الفنانين الخمسة فى الستينيات وجماعة المحور فى الثمانينيات، وتقلد عمادة كلية التربية الفنية جامعة حلوان فى التسعينيات.

فرغلى عبد الحفيظ فنان له مكانه مرموقة فى الفن المصرى المعاصر منذ لوحاته المبكرة عن النوبة بالمونوتيب واللوان الزيت التى اختزلها فى تكوينات ثنائية الابعاد فى اطرار داخل اطرار تحتوى على هياكل معمارية وشخوص تحدث التوازن باللوان الساطعة وتوزيعها هنا وهناك باقتصاد شديد ثم لوحات يغلب عليها اللون الابيض لفتيات زرقاوات العيون تركوازيه وانوف مستدقة وشفاه غليظة ثم مرحلة غلب عليها التفاسير الهندسية والتهشيرات الناعمة ومرحلة تجريبية تجريدية خالصة فى اوائل الثمانينيات استخدم فيها الحبال السميكة ملونة والرمال والنتوءات فى سطح قماش الرسم، ثم تحول الفنان الى استنساخ عرائس كبيرة ملونة فى تجمعات فنية واحيانا بارتباطها بلوحات مرسومة بتهشيرات واللوان زاهية على ارضيات من القماش الملون حيث ظهرت فى أعماله اللوان الفسفورية والتكوينات التى عرفناها فى أعماله المبكرة عن النوبة وقد تحولت الى صياغات حديثة باستخدام الرمل الناعم والنحت البارز باللون الابيض ودرجات فاتحة من اللوان الرمال وفى المرحلة الاخيرة ارتبط فرغلى عبد الحفيظ ببيئة اسوان والاقصر حيث راح يرسم عشرات الرسوم الخطية المتحررة بالخطوط الخشنة لمشاهد اسوائية ومعها مساحات لونية وعجائن بارزة احيانا اما لوحاته الكبيرة فقد استقت من تلك الرسوم اساسا لها وغلب عليها الوجوه الطفولية الشاخصة والاجسام تسعى فوق المراكب أو على عربات الكارو أو فوق الدكك البلدية ومن حولهم ملامح طوبوغرافية للنيل وكتبان الرمل والشطآن ثم أدخل الطمي والتبن وقوالب الطوب اللبن وجريد الاقفاص كمكون لأعماله الفنية التى غزتها مؤخرا عبارات كتابية بمثابة مناجاة ترحف على مساحات من لوحاته.

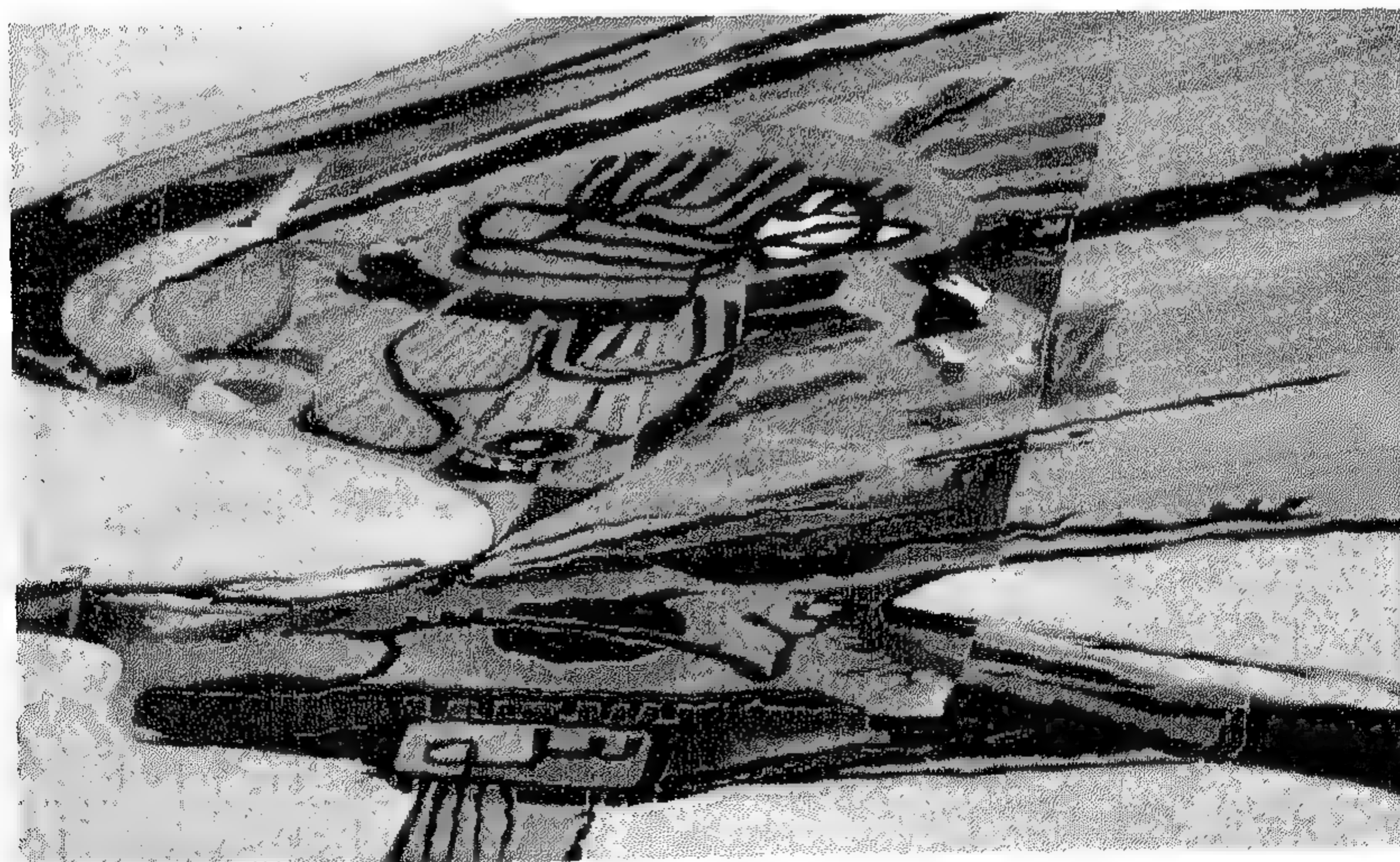
فرغلى عبد الحفيظ - لندن - 1997

Farghaly Abd El Hafiez - London - 1997

كمال السراج 1934

تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1960 وفي اكااديمية الفنون الجميلة بفلورنسا عام 1967 وعمل بالتدريس بكلية الفنون الجميلة وعين عميدا لها ثم رئيس لجامعة حلوان.

اختار الفنان كمال السراج حرف السين ، الحرف الاول من اسمه ، موضوعا لبحثه الفنى وتعامل معه في تكرارات ايقاعية بالغة التنوع سواء في التكوين او في المجموعات اللونية او في معالجة السطوح واستخدام الشفافية والتراكم والتقاطع والتجاور والتكبير والتصغير والخداع المنظورى الذى يهيمن على التكوين ليبدو ايزوميترى بدرجة ميل تكثف البعد التعبيرى للعلاقات الحروفية التكرارية وتخرج بها من اسر التكوينات الزخرفية الى صميم عالم المصور، كما أن للفنان السراج تجربة موازية في فن الجرافيك.

كمال السراج - من الحروب العربية - ١٩٨٢
Kamal El-Sarrag - From the Arabic alphabet - 1982

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1964 وحصل على منحة تفرغ بمرسم الاقصر عام 1965 ثم امتدت حتى 1971، درس فى معهد التصميم الجرافيكى للنشر فى مدينة اوربينو عام 1982، وهو فنان عميق الثقافة ثاقب البصيره - متمكن ، وقد اختير قوميسيرا للجنح المصرى فى بينالى فينيسيا مع جمال بكرى عام 1995 حيث حصل الجنح آنذاك ولأول مرة فى تاريخ الحركة الفنية المصرية على جائزة أسد القديس ماركوس الذهبى لأحسن جنح فى البينالى ، وعين مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما منذ عام 1995 الى عام 2000، وهو أستاذ متفرغ للجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية .

تتميز أعمال الفنان مجدى قناوى التى تبدو بريئة وتلقائية بالعمق والبرنامجية الخفية، تلك الرقاع اللونية المنثورة على سطوح لوحاته ومحفوراته الملونة كالموزاييك الحدائى تتبدى وكأنها تتحرك لتخايل العين وفق نظام رقمى محكم لتحقيق اتساقا وموجات من العلاقات البصرية الارابيسكية بالرغم من عدم وجود أى ملامح تاريخية تراثية أو مقروءة، إلا مجموعة الالوان ذات المزاج «الافرسكى» أن أعمال هذا الفنان تنم عن عمق بصيرته وثقافته المحلقة ذات الطابع التأملى الفلسفى.

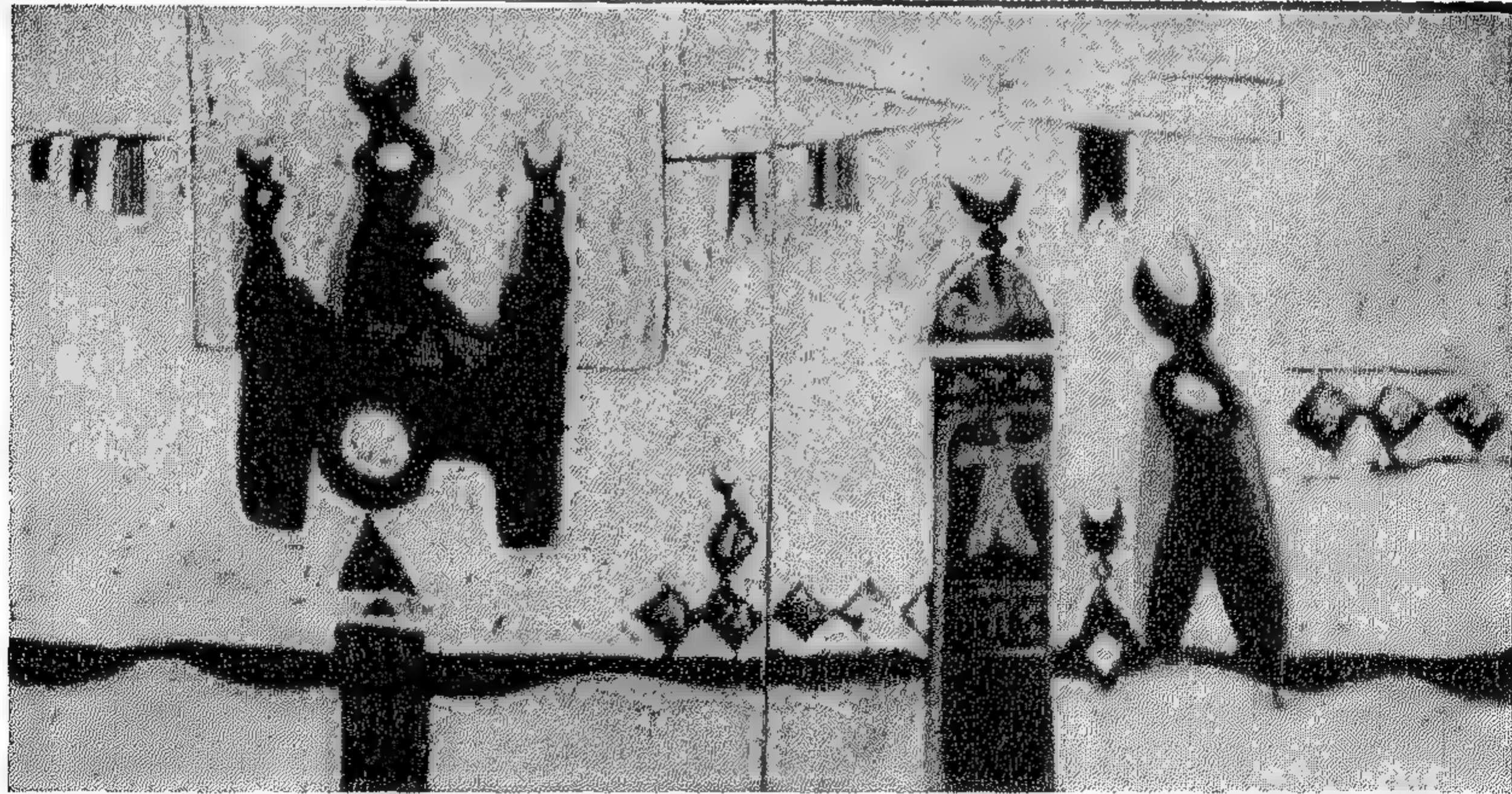

مجدي قناوى - ابجدية العلم - ١٩٨٧
Magdi Qenawi - Dream alphabet - 1987

محمد الطحان 1946

تخرج في معهد ليوناردو دافنشي عام 1973، مصور وخزاف وجرافيكي ووجه مألوف في الأوساط الفنية أليف ومجامل وحساس.

أعماله بحث في التراث الشعبي والبيئة النوبية - عماثرها وناسها وزخارفها، ألوانه أرضية مونوكرومية من عائلات الأكاسيد الطبيعية أكسد الحديد الطوبى وأكسيد الكروم الأخضر وأكسيد التيتانيوم الأسود الرمادي مع ترويضها لهارمونيته البيئية اللطيفة.

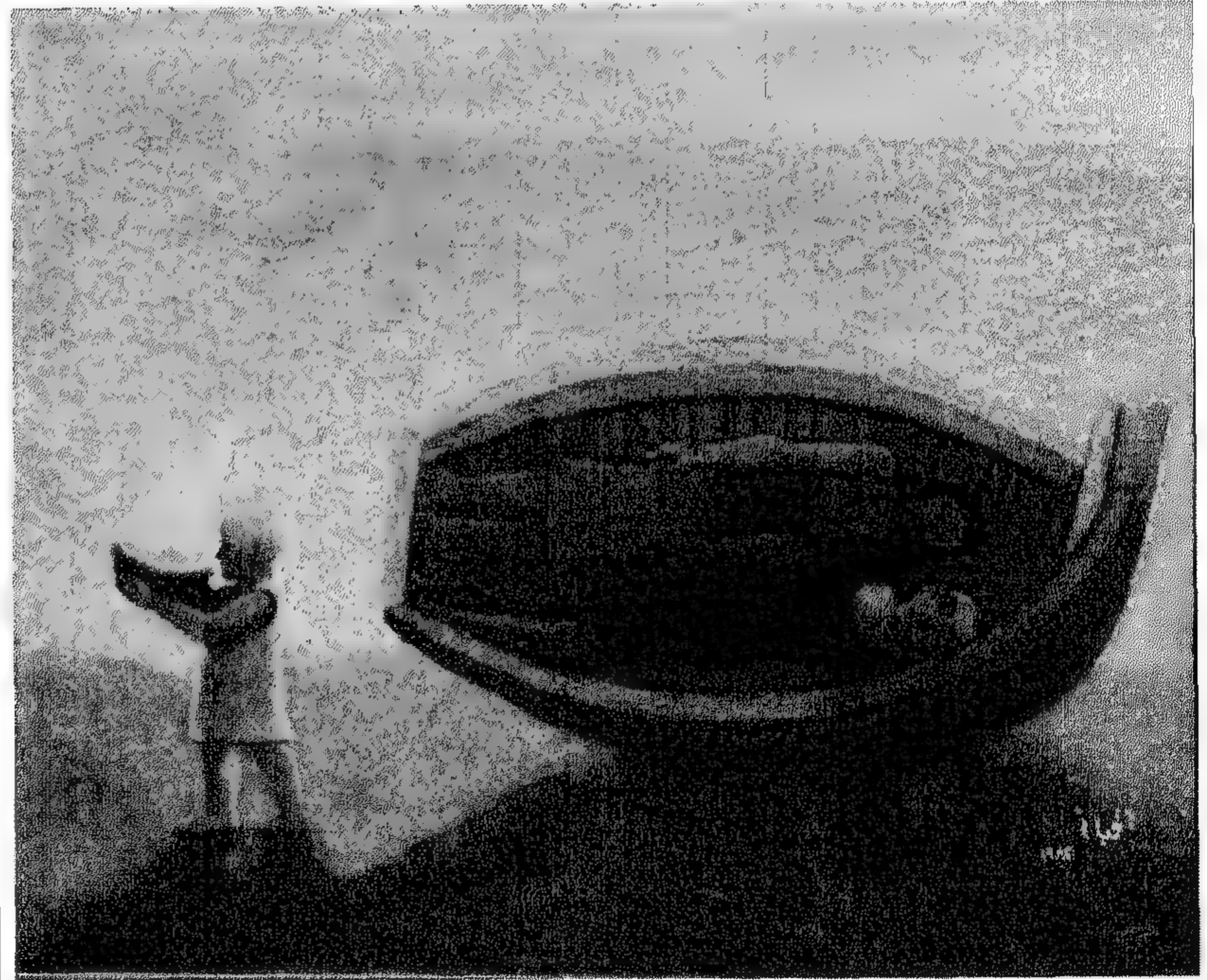

محمد الطحان - من وحي الجنوب - ١٩٩٠
Mohammed Al Tahan - Inspiration of the south - 1990

محمد حسن القباني 1938

تخرج في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1963 ودبلوم اكااديمية الفنون الجميلة بروما واقام معارض خاصة وشارك في عشرات المعارض الجماعية للفن المصري يستوحى اعماله من التاريخ والبيئة الاسكندرية ممزوجة بروح اسطورية حائلة .

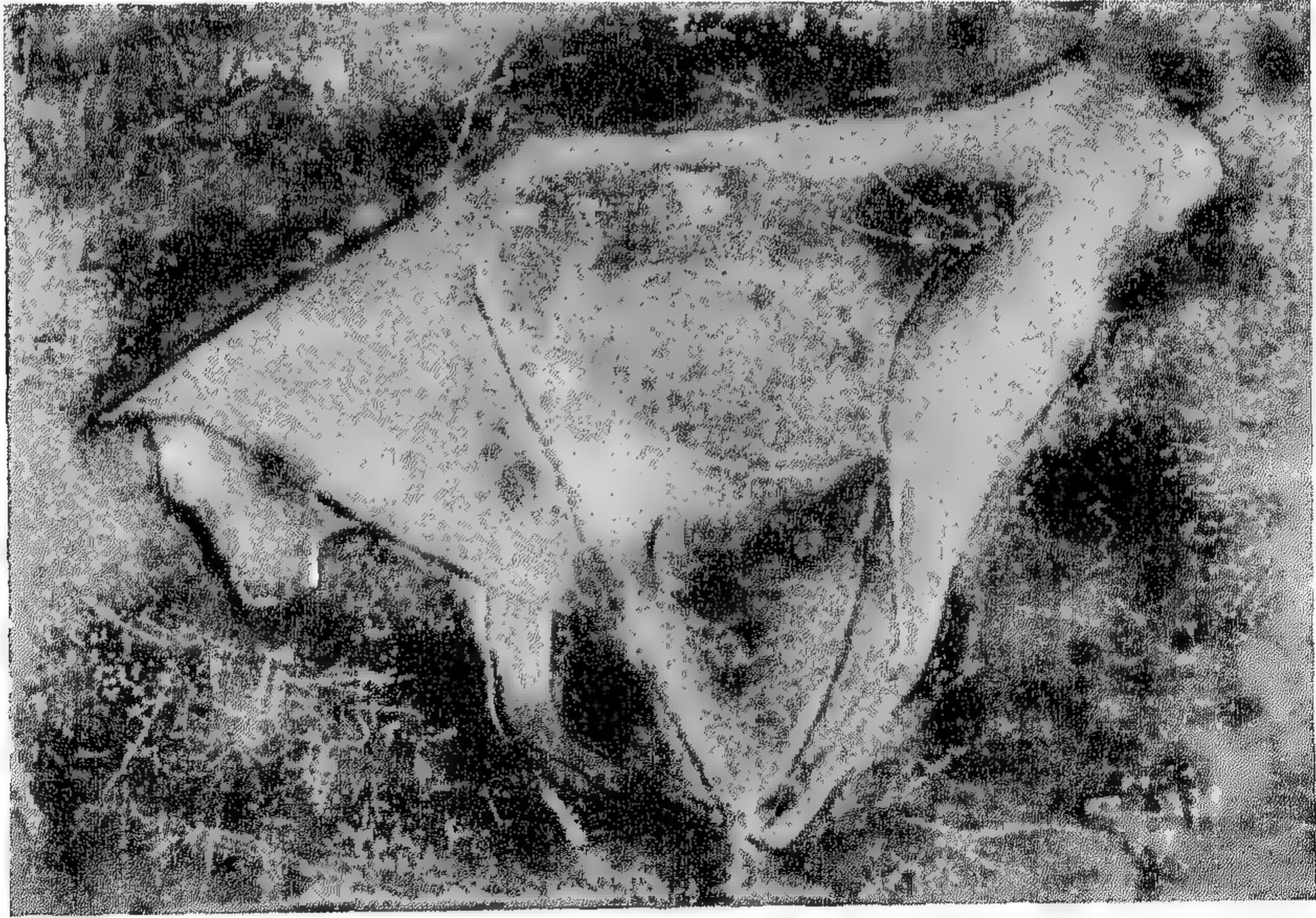
كان يصور مركباً بمنظور عين الطائر تحتضن فتاتان نائمتان ومن خلف المركب مياه البحر الازورديه بينما يتجه إلى الضلع الأيسر من حدود اللوحة فتى يحمل نموذجاً لمركب شراعية ألوان حائه وظلال أشيرية تكمل الأجواء الأسطورية لأعماله .

محمد حسن القباني - طفولة - ١٩٨٢
Mohammed Hassan El Kobbani - Childhood - 1982

محمد رزق 1937

نحات وفنان جداريات معدنية زخرفية ، له لوحات جدارية كبيرة في مؤسسات كبرى بالطرق علي النحاس ويشكل منحوتات ثلاثية الابعاد باستخدام شرائح المعدن والمواسير والزوايا والاسلاك ليحولها باللحامات إلي كتل نحتية تكعيبية الطابع من خلال تحويل الشريحة المسطحة إلي كتلة نحتية مستقرة.

محمد رزق

Mohammed Rizk

محمد رزق 1937

اختار الفنان محمد رزق الاتجاه التجريدي التعبيري لأعماله الفنية منذ زمن بعيد حيث يتعامل مع مجموعات الألوان الدافئة في تمويهاً هارمونية متحررة وتكمن موهبته في قدره على تأليف عشرات التشكيلات والعلاقات بين اللمسات اللونية الحرة ليكسبها مذاقاً موسيقياً صعب المثال إلا للعين المدربة والنظرة المتأنية وحدها هي القادرة على اكتشاف عالم محمد رزق التجريدي التعبيري.

٨٢

محمد رزق- جريد
Mohamed Rizk- Abstraction

محمد رياض سعيد 1937

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1964 وفي اكااديمية سان فرناندو بمدريد عام 1976 حيث تخصص في الترميم والتصوير الحائطي.

فنان سوريالى من الطراز الاول يتعامل مع اللغة الكلاسيكية شديدة الواقعية مع مسحة مثالية في صياغة عناصره ويعتمد مثله مثل السيرياليين كسلفادور دالى، وماكس ارنست وجورجيو دى كيريكو، ورينيه ماجريت، على اختلاط مواقع العناصر ليجمع بين الامكنة والازمنة، في كولاج بصرى مقنع كروايات الخيال العلمى، حيث يلتبس الوهم ثياب الحقيقة الماثلة، خيول وطيور ونسوة يمشون في رمال ناعمة أو برك من الطين الرخو، واجساد مشتعلة وأكوام من الأقمشة هنا وهناك. من ابرز لوحاته لوحة المسجد الأقصى التي صورها بطريقة واقعية سيريالية في آن واحد، حيث صور المسجد الأقصى بصورة واقعية رصينة، وامامه عروس في زى الزفاف وبجوارها حبيب يحترق، وتتصاعد السحب الملبدة بالغيوم من خلف قبة المسجد عبر السماء، وفي مقدمة اللوحة جزء من شعر ثكلى مرسل، ومانيكان اسود وانشوطه على رقبته وسدره من الأزرق الكابى وفي موقع الرأس يقف غراب الشؤم.

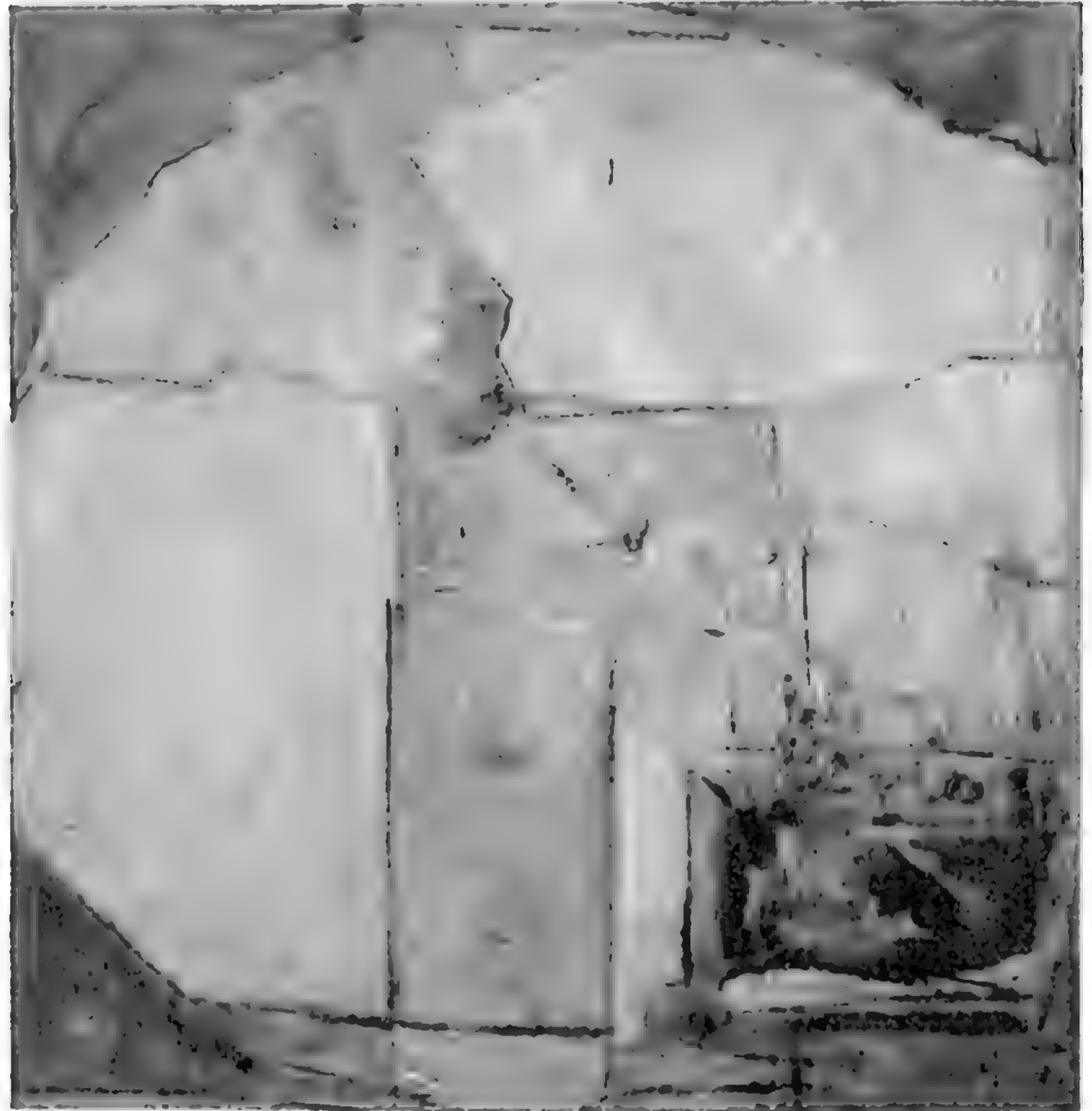

محمد رياض سعيد
Mohammed Riad Sald

محمد سالم 1940

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1964 وحصل على الدكتوراه عام 1982 وعمل بالتدريس بالكلية منذ تخرجه حتى أصبح استاذ التصوير الجدارى ودرس لمدة عام بمدرسة الاقصر.

يتعامل محمد سالم مع وسائط تعبيرية باللغة التعدد في مشاريعه الجدارية، الموزاييك والزجاج والخزف والفرسكو وهو كمصور ينهج ناحية التجريدية التعبيرية المتوازنة في استخدام درجات مونوكرومية يغلب عليها درجات الرمادى المشرب بالزرقه قارة والحمرة قارة أخرى وفي مجال التشكيل بالزجاج الملون يبدع محمد سالم اعمالا عميقة في مفهومها، تجريبية متجددة في تقنياتها وقد ساهم محمد سالم في تأسيس مركز تجميل مدينة الاسكندرية ويشرف على قسم الموزاييك والزجاج فيه حيث تقام ورش عمل دولية هامة.

محمد سالم - تجريد

Mohammed Salem - Abstraction

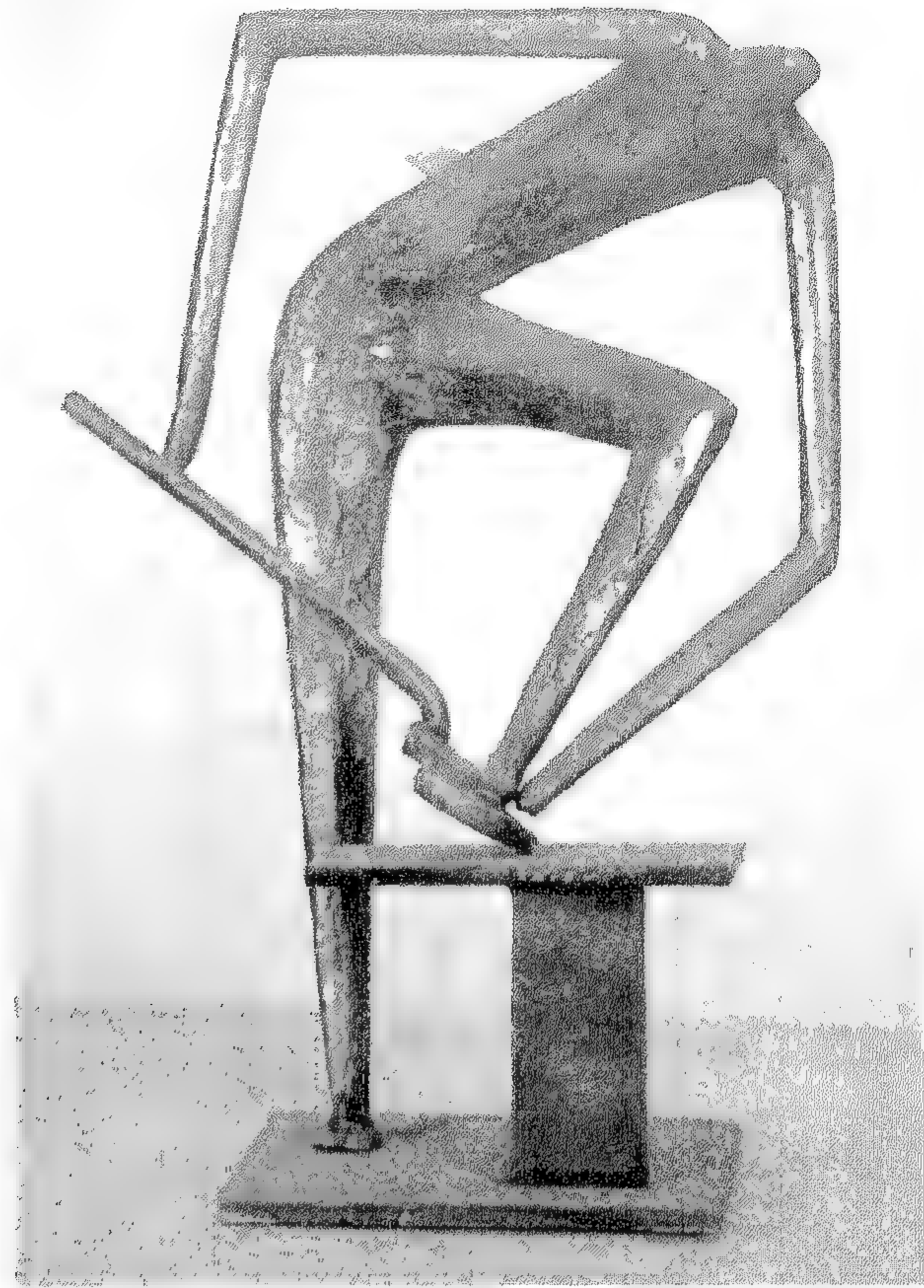

محمد سيد توفيق
Mohammed Sayed Tawfeek

محمد سيد توفيق 1941

تخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1963 سافر في منح دراسية الى ايطاليا وانجلترا.

نحات مرموق منذ أن حصل على جائزة معرض الطلائع في الستينيات عن تمثال لبورتريه فتاة اتسم بالأصالة والتعبيرية، وتتميز منحوتاته القليلة في الخشب والفخار والمصيص بحساسية في انسياب الكتل وإيقاعيتها وفي النقلات بين المستويات بصورة موسيقية راقية.

محمد عبد الحميد- العمل
67DMohammed Abd El Hamid - The work

محمد عبد الحميد 1942

تخرج فى كلية الفنون التطبيقية عام 1964 شارك فى العديد من المعارض المحلية والتمثيل المصرى فى المعارض الدولية وأقام معارض فردية عديدة لأعماله منذ عام 1982 حتى 2005 وحصل على جوائز عديدة منذ أن حصل على الجائزة الأولى فى معرض الطلائع الثانى عشر الذى تقيمه جمعية محبى الفنون الجميلة بالقاهرة والجائزة الأولى فى مسابقة محمود مختار للنحت عام 1973.

يشكل أعماله بالسباكة فى النحاس - شخوص تقف على أرجل رمزية ويتطاير من أكتافها أقواس كالأذرع الصناعية تتلوى لتكون ايقاعا فراغيا ممتعا وأحيانا ما يلون أجزاء من تماثيله بلون أحمر قرميليون قوى تماثيله مصقولة فى الأغلب ما عدا بعض الأعمال التى يعمل فيها ملامس السطوح والشبيهة بالصاج المجعد القديم فيتركها بلا صقل لتتفاعل ملامسها مع تأثيرات الأضواء.

محمد عيسى الاسواني - حيوان خرافي
68DMohammed Essa Al Aswanley - Monster

محمد عيسى الاسواني 1931

فنان فطري من مدينة أسوان

محمد الاسواني وجه مألوف في الحركة الفنية، يتابع حضور الافتتاحات والملتقيات وينحت في الحجر الجيري والرمل تماثيل لحيوانات البيئة بصورة تعبيرية لا تلتزم بقواعد التشريح والنسب الطبيعية.

محمود السطوحى 1941-2001

تخرج السطوحى فى المعهد العالى للتربية الفنية عام 1964 وحصل على الماجستير من نفس المعهد وعلى الدكتوراه من جامعة موسكو وأهتم بالكتابة البحثية فى التراث الشعبى وشارك فى ندوات صاخبة بأرائه المتمردة على الانماط التى كانت سائدة فى الستينيات وهاجر الى روسيا منذ منتصف السبعينيات الى أن توفى هناك عام 2001.

كان محمود السطوحى عميق الثقافة متفجر الوطنية متفان فى بحثه الفنى والبحثى فزار أقطار مصر والصعيد على وجه الخصوص وقضى اياما قاسية فى منطقة (الهُو) فى سوهاج ليصور ويسجل المقابر الملونة التى تشبه من مسافة كرنفلاً مهرجانياً ساطع الالوان فى صحراء مترامية الاطراف والى آنذاك كتابة الحجّة عن تلك المقابر. كان السطوحى تلميذاً مقرباً للعلامة سعد الخادم رائد الدراسات الشعبية فى الفن التشكيلى ومعاوناً بحثياً له، وكان معنياً بكل جوانحه بالقضية الفلسطينية ومشروع المقاومة الى الحد الذى سعى معه الى أن يتطوع فى صفوفها ذاهباً الى غزة لهذا الغرض، ولكن اسباباً ادارية حالت دون تحقيقه هذا الهدف فبقيت المقاومة فى ضميره تؤرقه وتساندها وأصبحت تحلق فى لوحاته بصورة اتسمت بالانسانية عنها بالبعد العسكرى أو حالات الالتحام البدنى، وأنما من جهة الرمز الأم والطفل ومعهما البندقية ينظرون من وراء الاسلاك على ارضهم ومنازلهم المنهوبة وفوق الاسلاك تحوم الغربان مستخدماً الوان قاتمته يغلب عليها السواد واشكال خشنة قوية التعبير وعلى مستوى آخر صور السطوحى مجموعات من اللوحات تمثل العرائس القبطية عرائس العظم والورق والقماش الشعبية فى تكوينات تتخللها وحدات من العمارة النوبية، والى جانب التصوير ابدع السطوحى مجموعات كبيرة من المونوتيب الطباعات الاحادية المبتكرة والتى كان يستخدم بعضها منها كأساس للتصوير فضلاً عن منحوتات فخارية مستوحاه من العرائس والحيوانات المودعة فى المتحف القبطى ومتحف الجمعية الجغرافية الاثنوجرافى الذى كان زائراً دائماً لقاعاته.

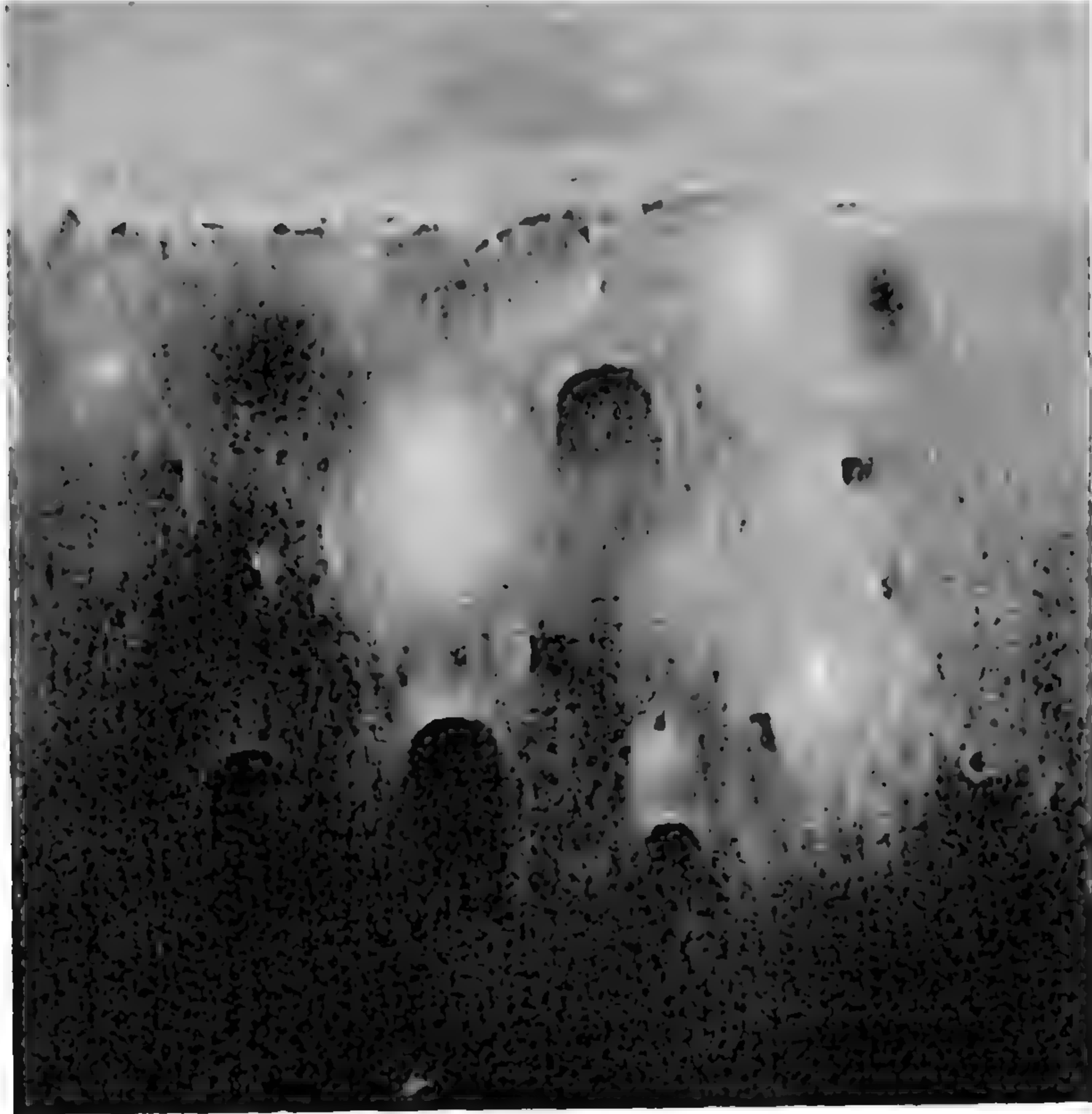
محمود السطوحى - الغربان تسكن مدينتي

69DMohamed El Setohi Abbas - Crows live in my city

محمود بقشيش 1938-2000

تخرج في كلية الفنون الجميلة القاهرة عام 1963 وشارك في الحركة الفنية منذ تخرجه بإقامة المعارض والكتابة النقدية وفي عضوية لجان التحكيم.

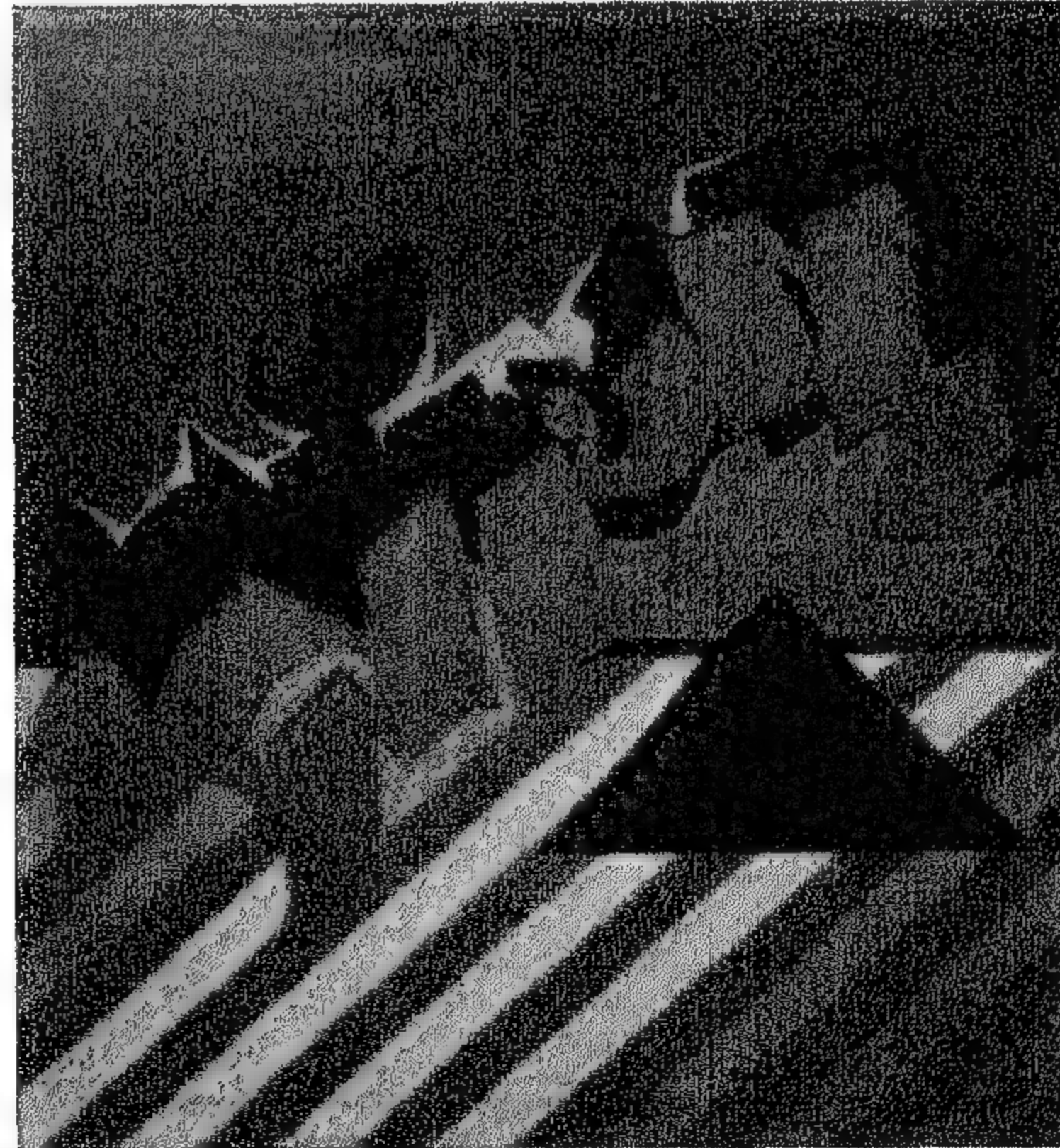
كان الفنان رجل ثقافة ورؤية عميقة كناقذ متأمل هادئ الطبع ودود وتوازت تلك الصفات في منه الذي تميز بالرسم المكثف بالحبر الصيني على الورق، وبالرسم بالوان الزيتية على لوحات بليغة صغيرة المساحة، تبلور الهاجس الجمالي والفني عند بقشيش في التعبير عما يشبه المعجزة المستحيلة التي انتظرها دائما ولم تحدث، بصيص من ضوء نوراني مبهر يفلق الصخر ويمعبره ليأخذ العين ويحقق الامل الزائغ ونوافذ تتفجر منها الضياء وهي مدفونة في باطن الجبل، رؤية فلسفية عميقة وقدرة فائقة على ترجمتها لتجلى بصورة مادية في لوحاته ورسومه.

محمود بقشيش - ضوء
70DMahmoud Bakahieh - Light

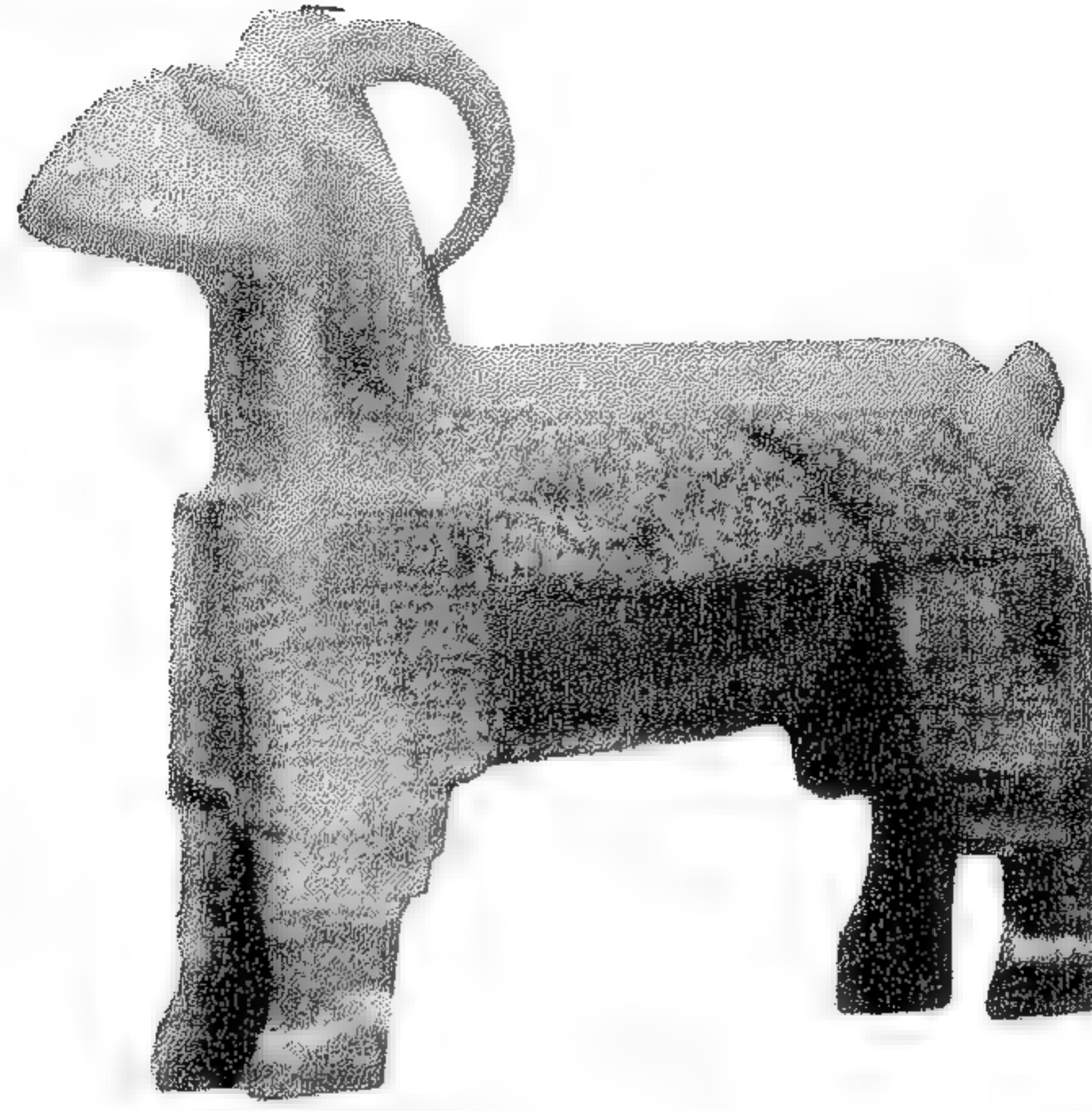
تخرج في كلية الفنون الجميلة الاسكندرية 1964 وأكاديمية «أوربينو» بإيطاليا 1974 وعمل بالتدريس بالاسكندرية من 63-1973 وفي كلية الفنون التطبيقية لفترة قصيرة اقام في فينيسيا وأسس فيها مرسما له لسنوات عديدة، شارك في تأسيس جماعة التجريبيين بالاسكندرية مع سعيد العدوى ومصطفى عبد المعطى وإلى جانب كونه مصورا فهو فنان جرافيكى وخبير بتصميم الكتاب.

الفنان محمود عبد الله فنان بالغ التميز كخبير في التصميم الجرافيكى وفن الكتاب وفنون الحضر والترميم، واسع وعميق الثقافة، مدقق واحترافى من الطراز الأول، عقلية منهجية شديدة التنظيم، ومع هذا فقد كان حائلا ومحلقا يستمع الى الموسيقى الراقية، ويبحر في الشعر والرواية والفلسفة والتاريخ وكان يتقن العربية والايطالية والانجليزية ويهتم كثيرا بالمفهوم والمغزى في تصميماته التى تتخطى مجرد ضبط العلاقات الجمالية والتكوينية فى الستينيات كان حفارا قديرا حيث ابدع اعمالا متعددة الواح الطباعة المعدنية ومتداخلة التقنيات، الحضر الجاف، الحضر الحمضى، الاكواتنت الميزوتنت والسكر، ليحقق مجموعة لونية راسخة شديدة الارتباط بالتكوينات المفعمة بالحياة كما كان فى الآن نفسه مصورا قديرا له تجاربه فى المنظر الطبيعى والتكوينات الرمزية وذلك فى فترة التفرغ التى حصل عليها مع زملائه فى جماعة التجريبيين فى كل من كفر الشيخ ومنطقة السد العالى على مرتين متتابتين ، واعتبارا من الثمانينيات مرت تجربته محمود عبد الله التصويرية فى سلسلة من المجموعات التجريبية عناصرها الحروف العربية المجردة، والمجموعات اللونية التى تتحد فى قيمتها الظلية بينما تختلف فى الكنه اللونى، وكذلك فى منهج التكوين المنفتح والمتتابع من لوحة الى اخرى فى كل مجموعة. وفى هذه الفترة التى استغرقت اكثر من عشرين عاما تولى محمود عبد الله عن التشخيص وأصبح فنانا تجريديا هندسيا خالصا.

محمود عبد الله - إيقاع

71DMahmoud Abdallah - Tempo

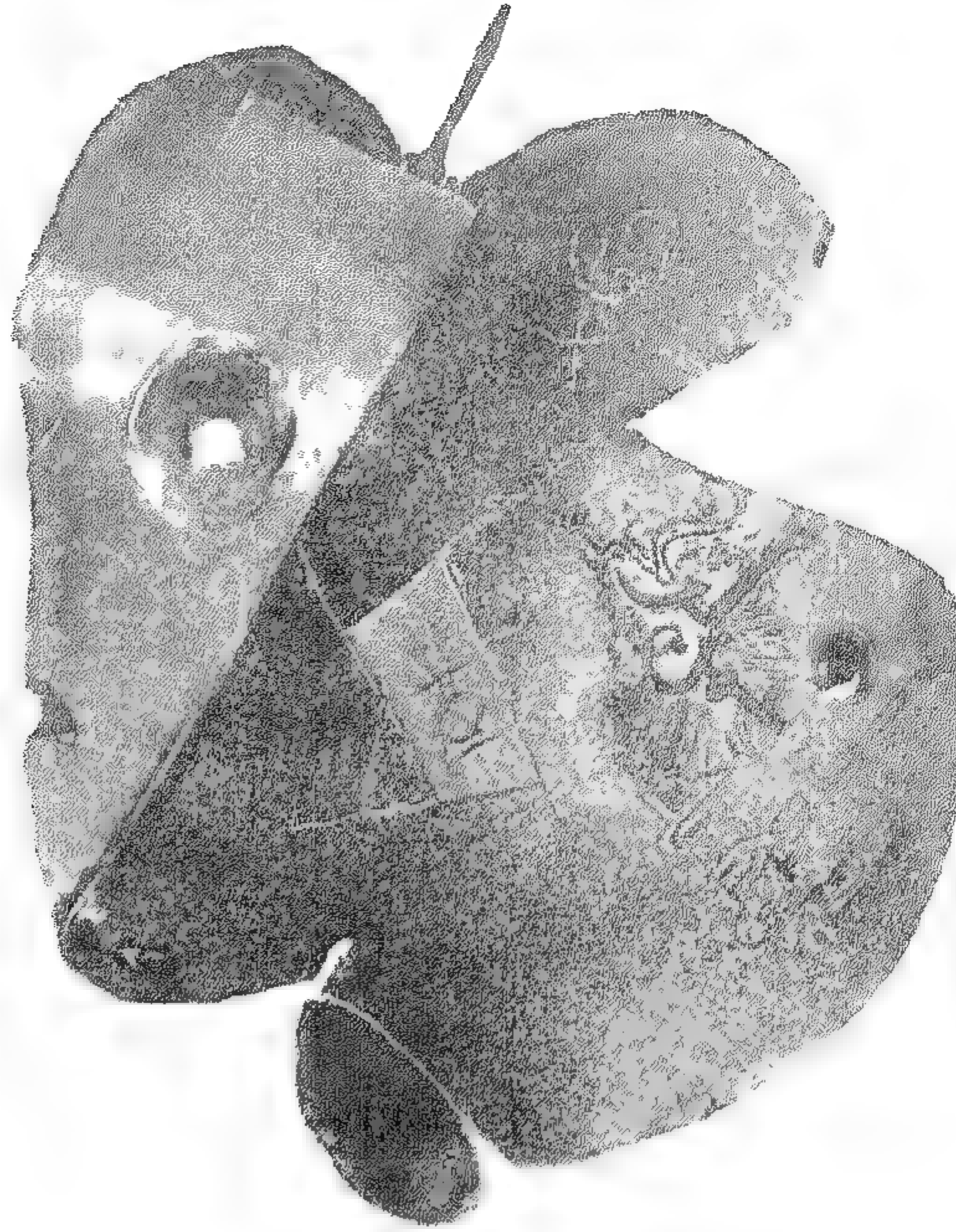
محبي الدين حسين - جدي 1991 -
72DMohie- Eddin Hussein - Goat - 1991

محبي الدين حسين 1936

تخرج في كلية الفنون التطبيقية قسم الخزف عام 1962 وحصل على التفرغ للإنتاج الفني من وزارة الثقافة في الستينيات وفي التسعينيات، والتحق بجريدة الأهرام كفنان متفرغ والفنان محبي حسين مؤسس وقوميسير عام بينالي القاهرة الدولي للخزف منذ عام 1992 وملتقى الفخار الشعبي بقنا عام 1999 وشارك في معارض عديدة وصحح مفاهيم عديدة حول الخزف كوسيط تعبيرى يتخطى حدود الحرفة والتقنيات المحدودة، تمثل الفن المصرى في اقطار عديدة وأقام عدداً كبيراً من المعارض الفردية التي اثارت حفيظة التيارات المحافظة في الحركة الفنية في مصر. وقد شارك في العديد من ورش العمل الدولية في المراكز المرموقة لفن الخزف وقام بالتدريس في كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

يتعامل محبي الدين حسين مع تقنيات التشكيل الخزفي، الفخار والاكاسيد والطلاءات المزججة، والبريق المعدني، كوسيط تعبيرى يتمكن وفراده، وترتبط ابجائه الفنية منذ باكورة الستينيات بجذور التراث المصرى والاسلامى حيث أجرى دراسات معمقة وتطبيقات ابداعية في فن الاناء، والبلاطة والتمثال والجدارية، ثم العمل الفني المركب الذى يستخدم فيه عناصر من انتاجه وأخرى من خامات ومشغولات فخارية سابقة التصنيع وقوالب الطوب الحرارى ذى الملامس المفعمة بالحياة يشكله بآلات القطع الدوارة ويجمعه بالمواد اللاصقة الحديثة مع اضافة جزئيات من الحديد احيانا.

وفي النحت تتميز أعماله بانسيابية وحساسية في الانتقال من سطح الى آخر في صيغة هارمونية مكيئة وفي ارتباط وثيق بالبيئة المصرية وفي فن البلاطة والطبق، يرسم بالاكاسيد والملونات على المساحات الواسعة بجراة وقدره بالفرشاة المبللة بالألوان المزججة على سطوح البلاطات والاطباق، يكمل العمل بقوة النيران التي يتحكم فيها الفنان اثناء عملية الحريق فتتسيل بعض الالوان وينكمش البعض الاخر تاركا من حوله خطوطا كونتورية قوية التعبير وتشققات وتدرجات رقطاء بألوان الرمان والباذنجان والزيتون تبرق هنا وهناك لسعات نحاسية وذهبية وقصديرية من البريق المعدني.

مريم عبد العليم- لفظ الجلالة - 1981
73DMariam Abdel Alim - God's holy Name - 1981

مريم عبد العليم 1929

تخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1964، واستكملت دراستها في جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1957 وهي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية منذ عام 1958.

وحازت على جائزة الدولة التقديرية في الفنون .

تولى مريم عبد العليم اهتماماً للثقافة في مجال الفن الجرافيكي، تلك الثقافة التي تلتحم مع الفكرة على حد قولها، إذ تتفاعل مع الأحداث الوطنية، ثم تحلق في استخدام نصوص كتابية مقدسة متوازنة باستخدام الطباعة «السيروجرافية» التي تعتمد على التحسيس الضوئي للشاشة الحريرية، وقد وفقت الفنانة في الخروج من الصيغة الأوروبية في تكوين اللوحات لتتحول لوحاتها إلى صيغ شرقية تجاها المنظور البصري وتنحاز تجاه تصميم الأبسطة الشرقية والجداريات الزخرفية على واجهات المساجد . حيث التكوين المحيطي والملامس والموتيفات والخدوش الخطية وتوظيف العلاقة بين الحشوات والجامات بمنهاج جديد للون الذي يشبه «الباتينا» في تأكيد الضوء الساقط على الملامح الأكثر بروزاً وتستخدم الفنانة عناصر شرقية السمات في أعمالها التصويرية والجرافيكية ، حيث تجمع بين الطيور والبشر والحيوانات والزخارف والكتابات العربية ومقاطع من نصوص مقدسة.

مصطفى أحمد 1930-1999

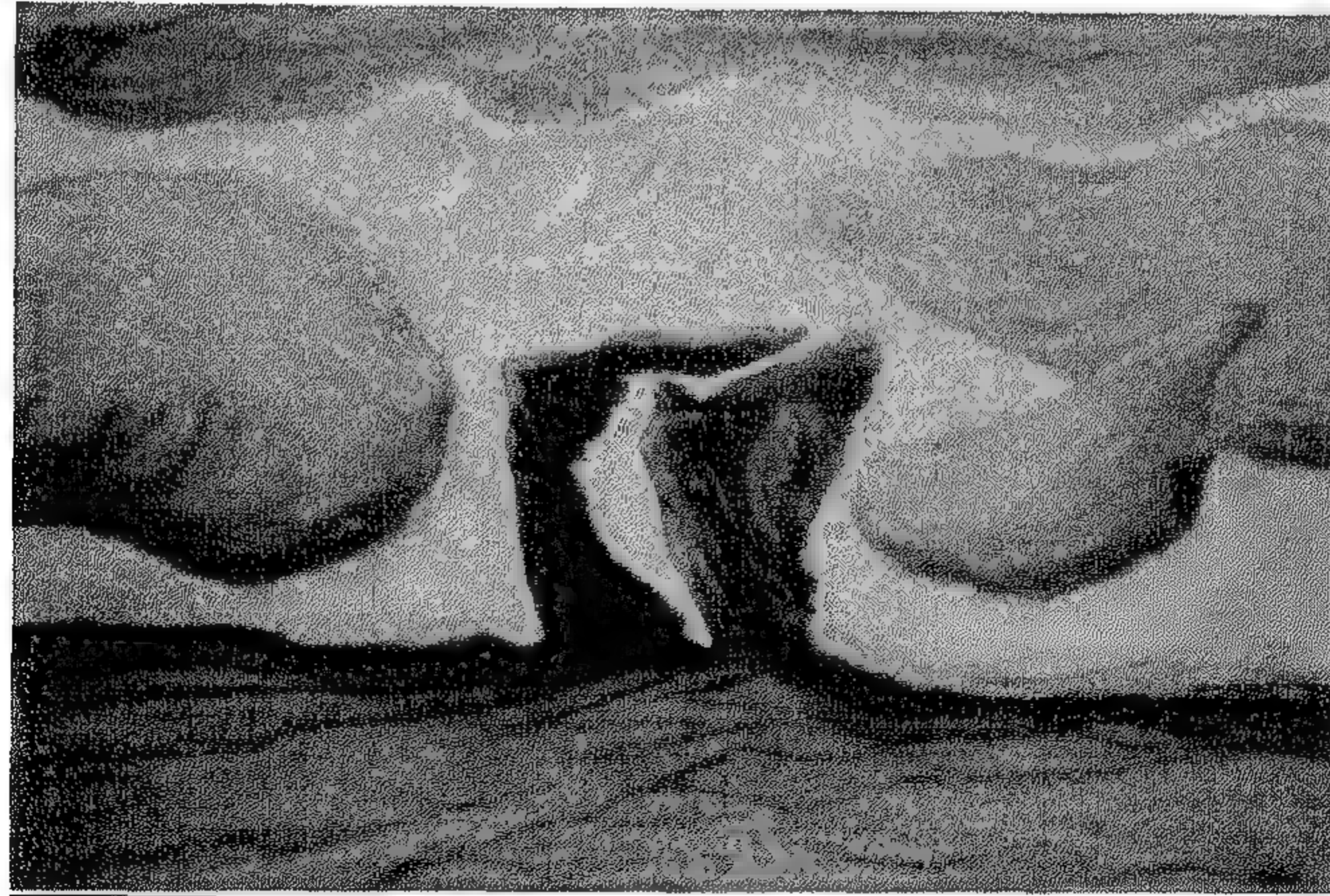
تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1954 وعين مدرسا للتربية الفنية بالوحدات ثم موجهًا بالمعاهد الأزهرية وأستاذًا بكليات التربية النوعية.

فنان يعيش حياته في انطواء ملحمي يرى الجانبى المأسوى فى اقدار البشر، مثله مثل عبد الرحمن النشار، يختار طواعية العمل مدرسا فى الواحات حيث يعيش العزلة التى يبتغيها ويحاور الذات الصامتة طوال يومه ومساءه لا رفيق ولا صديق، يرسم الاشياء الدارجة هناك الكراسى الجريد، والمرجونات والوانى المتشقة على منهج فان جوخ، - الالوان الدافئة التى يغلب عليها الأصفر، والظلال القاسية وعجينة اللون السميكه ويرسم الازقة القديمة فى القاهرة - ذات السلالم والنوافذ فيها تحاور بعضها البعض من فرط اقترابها، وذات الظلال القاسية التى تسجل مفهومه للواقع الثقيل ثم مناظر مقابر الغفير عند سفح المقطم يكتنفها السواد وترى الوانها المؤكسدة بالكاد، ويصور بورتريهات بنفس النبل السوداوى الجنازى - صامته ساهمه متأسية خاصة حينما يصور نفسه ثم تنطلق ملكاته عندما يصور بحثا بعد آخر كلها تدور حول ضالة الانسان وقهره امام الانصاب المعمارية الصرحية - كما فى سلسلة الأميرة تنتظر، أو أمام الصخور الهائلة والجدران المنيعه الشاهقة بميولها الايزومترية وانطباقها المنظورى على كائنات مكتله تعتصم بنفسها أو برفيق وحيد من قهر الواقع وضغوطه لا يستند إلا الى الظلال الداكنة الممتدة من أقدامها.

والفلاحين يقلحون أرضا جرداء وفوقهم السماء متوعدة بمزيد من الجفاف تهيم فيها الصخور محل السحب.

والبشر المتحجر الذى عالجته عوامل التعرية فتآكلت اطرافه وأصبح من فصيلة الجمادات القديمة التى طال عليها زمن التحجر، ورياح الهزيمة بعد عام 1667 تحط على اقدار البشر ثم الارادة الحديدية فى ثلاثة شخوص يشرعون اذرعهم الى السماء فى تحدى إنتحارى لايلين.

الوانه مؤكسدة غائمة والحوار مصادم قدرى مقبض، يلوح من آن لآخر بوارق أمل فى سماء زرقاء أوسحابه بيضاء أو مراكب باشرعتها البيضاء أو أميرة ضئيلة الجسد مملوءة الحيوية.

مصطفى أحمد - المصير

74DMostafa Ahmed - The destiny

تخرج الرزاز فى المعهد العالى للتربية الفنية عام 1965 وحصل على الماجستير عام 1973 وعلى الدكتوراه من جامعة نيويورك عام 1979 وعمل بالتدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان منذ تخرجه كما شغل مراكز قيادية فى الحركة الاكاديمية والفنية والثقافية ، مؤسس وعميد كلية التربية النوعية جامعة القاهرة التى اسسها عام 1988 وحتى عام 1996 ثم رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة عام 97 وحتى 1999 ومستشار الفنون التشكيلية لمكتبة الاسكندرية وهو مؤسس فى جماعة المحور الطليعية مع النشار ونوار وفرغلى عبد الحفيظ.

تطورت تجربة الرزاز منذ النصف الأول من الستينيات حيث صور مشاهداته فى النبوة والصعيد والسد العالى بصورة رمزية تعتمد على ملاس السطوح الخشنة والعناصر المتشابهة بألوان مونو كرومية كألوان الاسمنت والحديد والنحاس وكان يرسم على لوحات كبيرة ملاحم البناء فى السد العالى فى تكوينات رمزية بألوان الزيت والحبر الشينى والخدش بإبر الحفر لتكوين شبكات خطوط تصل بين كتل البشر والآت البناء وتجمعات الصخور وفى نفس الوقت فى الستينيات شغلته الاساطير الشعبية لسير الفروسية والبطولة التى صورها بألوان شديدة السطوع مع طبقات من الباتينا المخففة للتباين، تضم رموز الفرسان العرب فى جو شرقى شعبى ومجموعة أخرى من اللوحات والمعارض المتتابعة عن القضية الفلسطينية واللاجئين والمقاومة الناس والديار التراث الفلسطينى، النازحون عبر الجسر ونكبة 1967 وفى السبعينيات طرأ على أسلوبه نزعة تجريبية تميل نحو التكعيبية والمستقبلية فى تحريك عناصر موحدة فى أوضاع شديدة التبدل على لوحات مختلفة ومنحوتة ومحفورة ثم مرحلة اتسمت بشفافية الألوان وهيمنة المساحات البيضاء والدرجات الخافتة مع مساحات مقتحمة بالأسود والألوان الفسفورية ثم عاود فى الثمانينيات مزج الطابع التعبيرى فى أعماله المبكرة مع الاتجاه التجريبى فى وحده نوعيه جديدة كما قدم عدد من الاعمال الفنية المركبة التى تستند الى معطيات نظرية الادراك البصرى وصمم خلفيات للمسرح وأعمال ميدانية فى الهواء الطلق وتعامل الرزاز مع وسائط التعبير المختلفة التصوير ، الجرافيك والخزف والنحت بمختلف الخامات ويتمركز اهتمامه فى الفن الشعبى والمصرى والاسلامى.

أقام الرزاز خمسة مشاريع نحتيه ميدانية فى القاهرة والجيزة وشرم الشيخ بين أعوام 1984 ، 2005

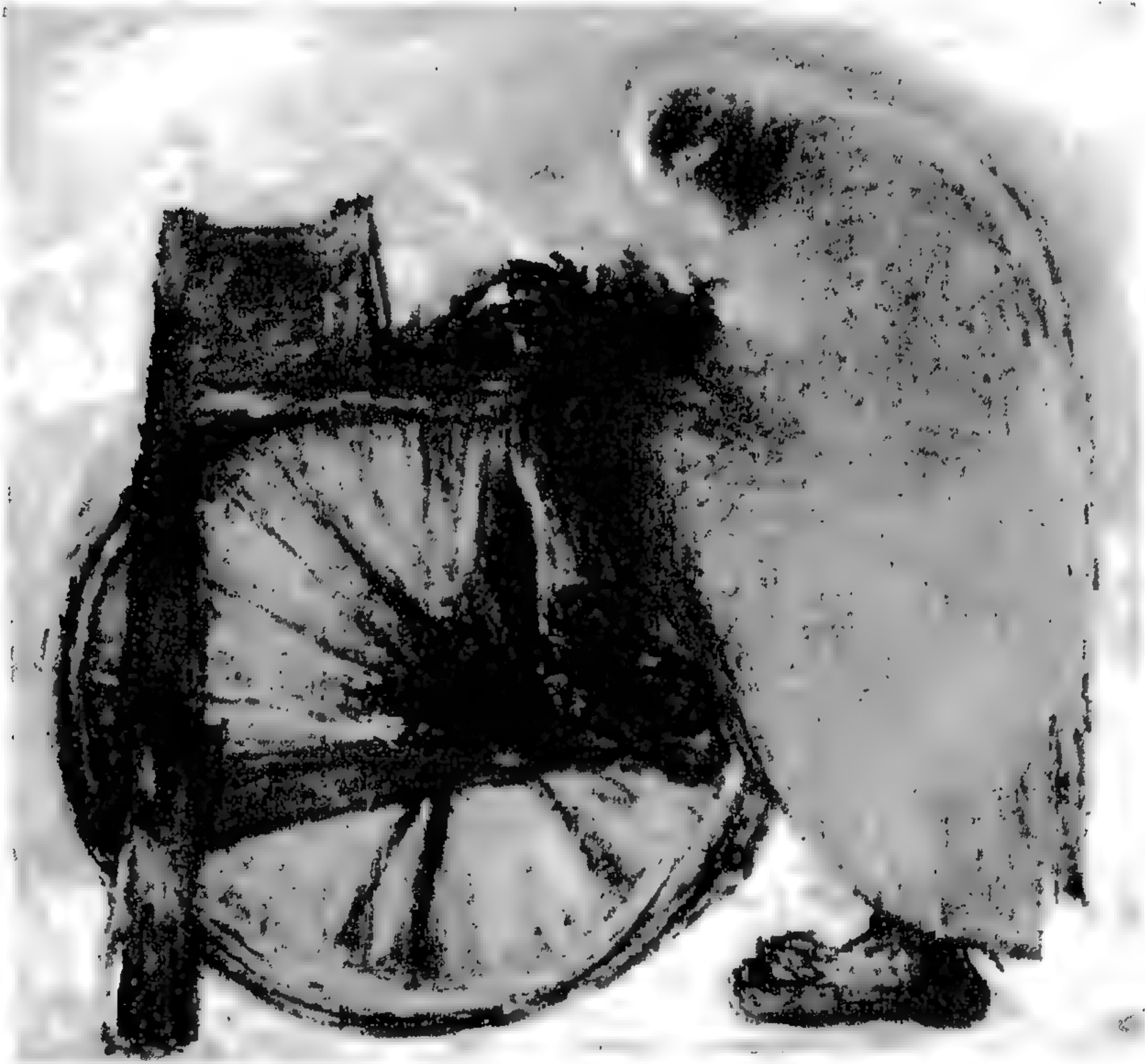

مصطفى الرزاز-سيدة القلعة - 2007

Mostafa El Razzaz - The lady of the fortress - 2007

مصطفى الفقى 1937

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وعمل فى سلك تدريسها تعامل الفنان مصطفى الفقى فى تصويره مع عجائن اللون والمجموعة اللونية المونوكروميه، الاسود الداغىء قارة والبارد قارة أخرى فى علاقته بالابيض الذى يتأكسد الى الصفرة، فيكتسب حميمية وتنصهر عناصره التى تمثل تكوينات ضبابية من الاحياء الشعبية وسكانها سنان السكاكين مثلا، حيث يذوب العنصر مع الخلفية المبهمة ليصبح صورة حائلة ولكنها تدب بضجيج الواقع وثقله المادى.

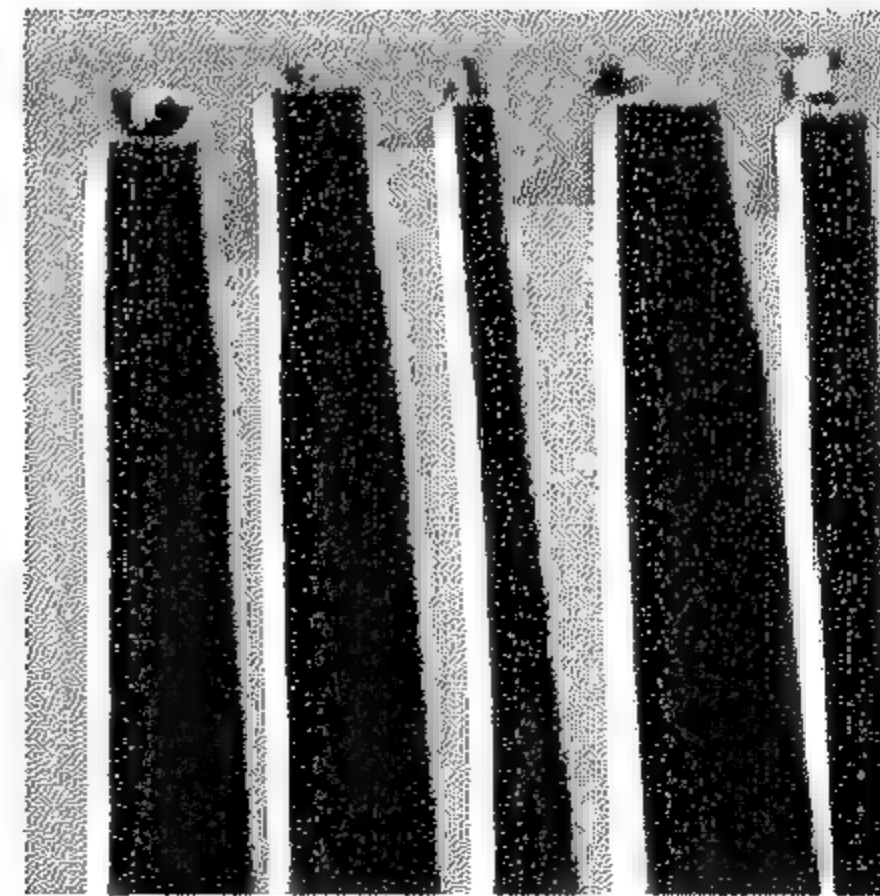
مصطفى الفقى- سن السكين - ١٩٨١
Mostafa El Feki - Knife sharpening - 1981

مصطفى عبد المعطى 1938

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1962 وفى اكااديمية سان فرناندو بمدريد عام 1977، وحصل على منح تفرغ من وزارة الثقافة، وقام بالتدريس بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية منذ تخرجه. عضو مؤسس لجماعة التجريبيين التى تكونت عام 1958 مع الفنانين محمود عبد الله وسعيد العدوى، تقلد مناصب رئيس المركز القومى للفنون التشكيلية منذ عام 1980 - 1988 ورئيسا للأكاديمية المصرية للفنون بروما 1988-1996، حائز على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 2002 ويمثل الفن المصرى المعاصر فى معارض جماعية عديدة فى ارجاء العالم.

تقلبت تجربة الفنان مصطفى عبد المعطى منذ نهاية الخمسينات وحتى الآن فى مراحل محدده بدأت بالتكوينات الهندسية وملامس السطوح الخشنة المكونة من عجائن ورمال ناعمة مخلوطة بمواد صمغية، ومجموعات لونية مونوكروميه وشخوص محترقة الاطراف تتماهى فى ارضيات اللوحات وتذوب محيطاتها معها، وفى هذه الفترة ابدع مجموعة من أعمال الكولاج بالخشب ورقائق المعدن والأقمشة مع العجائن اللونية.

ثم مرحلة شغلته فيها اشكال الاسوار الحديدية الزخرفية التى سرعان ما تولد منها عناصر كالطيور الشاخصة برؤسها الى اعلى، ثم موضوع المنظر الطبيعى الخلوى الصفائى الذى تتحول تفاصيله الى تعميمات بليغة بتوليفات لونية رصينة وموضوعات القرية التى تتزاحم مبانيها وقبابها ومآذنها وابراج الحمام فى الفراغ الضيق المتاح باللوحه وتميل منظوريا كعدسات الرؤية الواسعة Wide angle lenses ولوحات البحر وشماس البلاج التى تتحول الى اقراص ملونة والمراكب وقرص الشمس فى اتساق افقية ترتكن على مسلات، ثم التعبير عن موضوع السد العالى، وانكسار هزيمة 7691، الى أن يصل الى المحطة الاخيرة التى شغلت خياله الفنى لمدة خمسة وعشرين عاما حينما هجر التشخيصية الى غيررجعة واختار لها بديلا هو هريمات وأقمار صناعية سلاسل من الكثبان الممتدة من يمين الى يسار اللوحة، ثم ابهر الفنان فى تأملاته التجريدية مع عناصره المحدودة الهرم والمسلة والقمر فى تكوينات تجريدية خالصة تحوطها اطارات أو ترتكن على قواعد راسخة أو متفجرة أو يكتنفها موجه من السحب الرمزية أو المرايا أو اعمدة أيونية مضلعة متقاطعة ذات مساحات مسطحة وأخرى مرقطة أو المخططة أو ذات الشرائط مع استخدام مجموعات لونية تجريبية متبدلة لها طابع فلورسنتى قمرى ويستخدم الفنان فى الاغلب فى مرحلته الأخيرة ألوان الاكريلك مع قليل من ألوان الزيت والاحبار أحيانا.

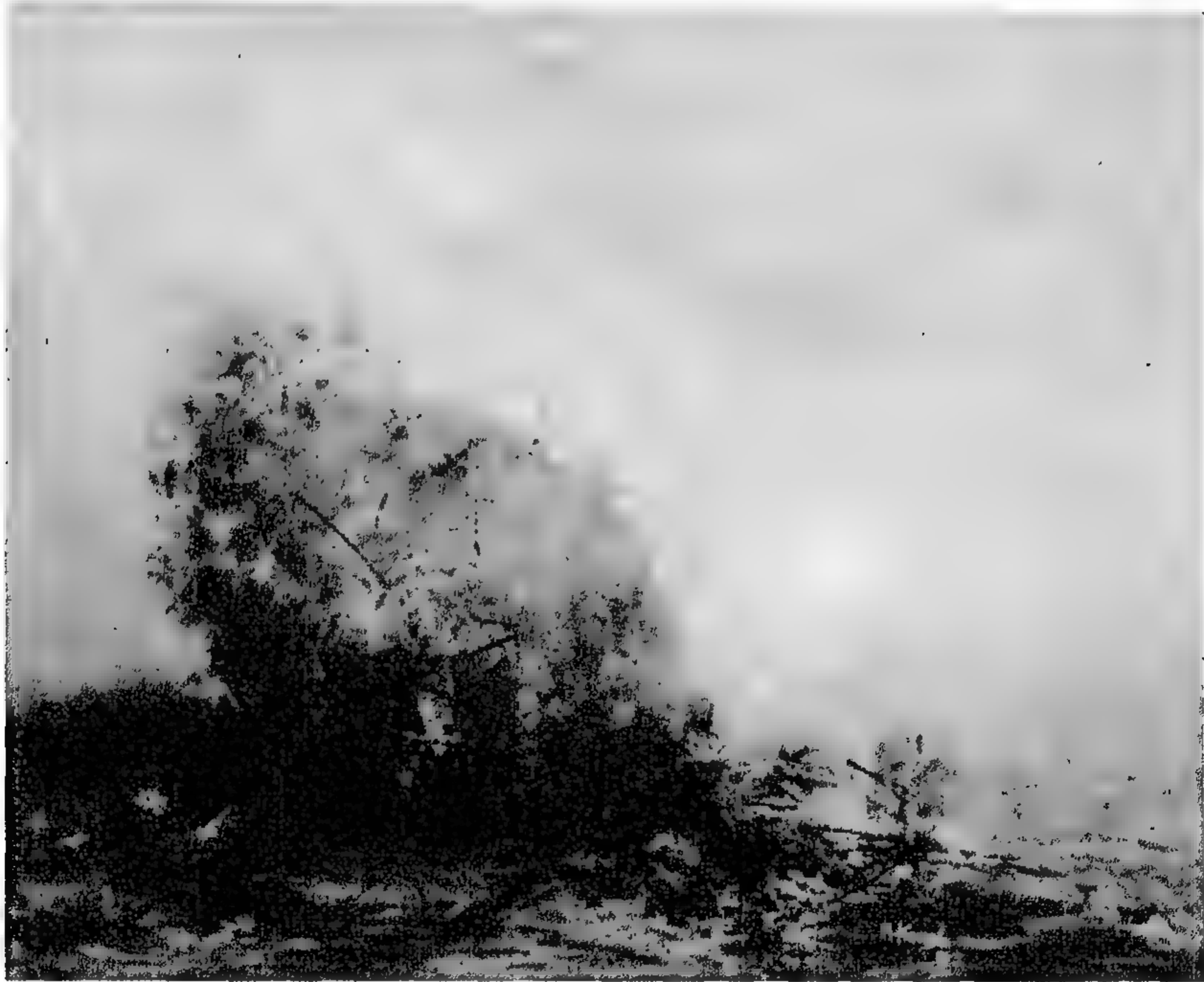

مصطفى عبد المعطى
Mostafa Abd El Moeti

مصطفى كمال 1935

أستاذ بكلية الفنون التطبيقية ومؤسس المعهد العالي للفنون التطبيقية في مدينة السادس من أكتوبر ورئيس مجلس إدارته .

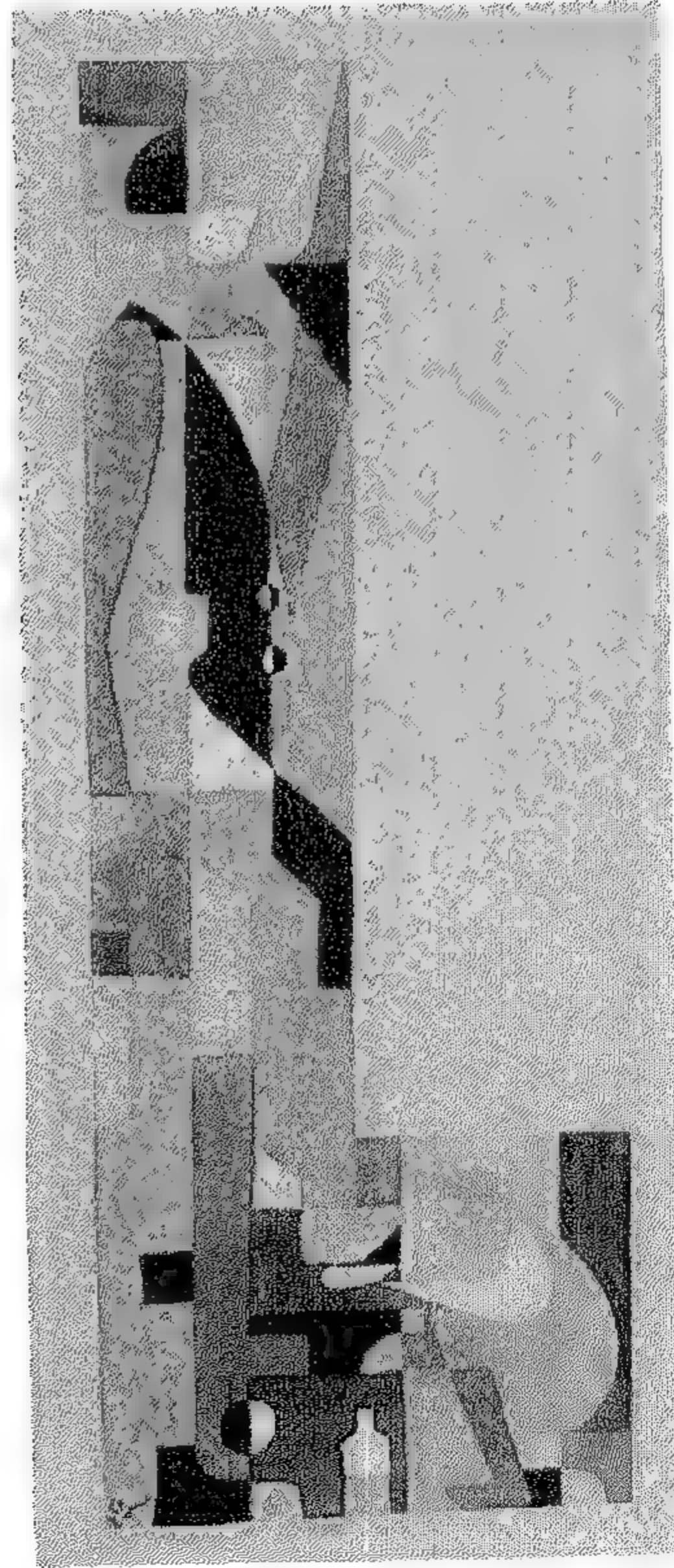
فنان جرافيكي ومصور روماني يعتمد تصويره على لمسات الألوان والعجائن السمكية في رسم موضوعات الخيال الأثيري تعكس اتجاهها تجريبيا يقترب من الكولاج ساعده عليه استخدامه طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية باستخدام ألوان شفافة ونصف معتمة في مساحات متراكمة تراكما جزئيا، وأعماله الجرافيكية بالطباعة الفائرة والحمضية في الزنك وبالشلش الحريرية تتميزه تتدافع أسلوبيا بين السريالية والرمزية وتعكس تمكناً تقنياً في معالجة الألوان والتأثيرات الخطية ، أوفى التعامل مع ، الأكواتنت ، وأعمال جرافيكية أخرى تتراوح تعبيراته بين الطبيعة الصامتة والزهور وبين العلاقات التكوينية الخالصة . بين وجه وجسد الإنسان في وسط أثيري من عوالم الطبيعة والكائنات تتداخل وتتماهى وتتشابك في مستويات إظهار واختفاء متوالية . ويتعامل مع خامات متنوعة لتحقيق التأثيرات اللونية الشفافة والنصف معتمة والمعتمة والقزحية وهو بذلك يستثمر خبراته الجرافيكية في معالجة أعماله التصويرية.

مصطفى كمال - منظر طبيعي - ١٩٩٦
Mostafa Kamal - Landscape - 1996

يسرى القويضى 1940

التحق بالقسم الحربى بكلية الفنون الجميلة عام 1961 ثم التحق بالسلك الدبلوماسى بعد عامين حيث خدم في بودابست ، جاكرتا ، واشنطن ولنجتون ، طوكيو هراي ، إلى إن وصل لمنصب مساعد وزير الخارجية عام 1999 . وقد مكنته هذا الترحال بين الشرق والغرب الشمال والجنوب ، في تكوين حصيلة ثقافية فنية بالغة التشعب و الثراء ، من خلال زيارة المتاحف ومقابلة الفنانين ، وتأمل الحركات الفنية و الثقافة المتنوعة لتلك المناطق المتباعدة التي زارها وعاش فيها لمدة متفاوتة . وقد بدأ أعماله الفنية بالرسم الرومانسي التلقائي في نهاية الخمسينيات ، ثم باستخدام ألوان الجواش في تكوينات ثنائية الأبعاد متجانسة التلوين ، تتسم بقوة التصميم ومهارة تقنية منذ عام 1960 ، وعالج الكولاج ، التصيقي منذئذ بالإضافة إلى التلوين ، ثم كون عبر السنين نزعة تجريدية «اسمبلاجية» ، يستخدم فيها (الفوارغ) اللعب والعبوات الورقية والبلاستيكية والزجاجات في تكوينات حدائية ذات مذاق شرقي الأيقاع في الترابيع و التتابعات الهندسية في انساق وتضاريس تستقبل الضوء كمثل المقرنصات أو ما شابه ، ومتذ إن تفرغ الفنان إلى فنه أصبح وجها مألوفاً في المعارض والندوات والمقتنيات الفنية والثقافية ، عارضا ومحاورا بالرأى المثقف المستنير ، كما أقام سلسلة من المعارض المتميزة

يسرى القويضى مسح الأحذية ١٩٦٠

Yousri El Kouedi Shoeshine boy 1960

جيل الصحوة (الثمانينيات)

1949-1957

واصلت القوة الضاربة لجيل الستينيات دفعها الإبداعي ومبادراتها الثورية ؛ وقد شهدت السبعينيات نكوصا دراميا فى المجتمع المصرى بعد انتصار أكتوبر 1973 على عكس ما كان متوقعا؛ ففى أعقاب هزيمة 1967 تماسك المصريون باستماتة وعملوا على إعادة بناء القوة العسكرية والاقتصادية ؛ وكان الوقود الحقيقى لمعركة البعث تلك هو الحركة الثقافية بدورها الهائل فى تخطى النكسه النفسيه والارتفاع بالروح المعنويه للمواطنين وللجنود على الجبهة، وما لبثت حرب الاستنزاف لترجم هذه الروح الباسله أمام المصريين وأمام العالم وأمام أعدائهم على الضفه الغربيه من القنال.

كدح الناس وتقشفوا وعملوا وبنوا كما لم يفعلوا من قبل يتقدمهم الفن والأدب . فشهدت حركة الفن فيما بين 1967 و 1973 ازدهارا وطموحا غير مسبق .

وما أن تحقق النصر إلا وقرهلت البلاد ووهنت العزيمه المشدوده وسلمت تقاليد الإقتصاد إلى مرحلة فوضى إقتصادييه وسياسيه ،إنفتاح إقتصادي مصطنع ، وتضريط فى بنية البلاد الأساسيه وتعظم لدور المتشددى الدينين انتهى باغتيال الرئيس السادات وظهور عشرات الأثرياء الجدد من فرز السمسره والبضائع المغشوشه والتهريب والإلتفاف حول القوانين المرفه واتحاد هؤلاء السماسره بأصحاب النفوذ والحكم ، فى هذا المناخ المحزن تدهورت أحوال البلاد وضربت الطبقة الوسطى فى المجتمع المصرى . التى طالما حملت على أكتافها أقدار البلد وتنميتها الفكرية والثقافية وإقتصادييه . والتى كانت محور المواطنه الحقه وميزان العدله بين الأثرياء والفقراء .

فى هذا المناخ تراجع مقام الإبداع وانسحب أربابه إلى هجره فى الخارج أو هجره فى الذات داخل الوطن ، وحل محلهم مسوخ وفقت أوضاعها مع متطلبات السياح والطبقة الجديده من الأثرياء الجهلاء فاقدى الحساسيه والذائقه والوعى الفنى والثقافى .

فى هذه الفتره احبطت المواهب الشابه الواعده لغياب الفرص أمامهم وانشغال الأجهزة الثقافيه بتجميل الوجه القبيح للمرحله .

ومع بدايات الثمانينيات ظهرت بوادر دفع إبداعى جديده ،فقد قامت جماعة المحور فى القاهره أسسها الفنانين أحمد نوار والنشار وفرغلى عبد الحفيظ والرزاز ،قامت كحركة إجتماعيه للوسط الفنى تنادى بإعادة نخوة الفنانين وطموحهم والتصدى للركود والإستسلام وقدمت عروضاً سنويه جديده من نوعها إعتباراً من عام 1981 فتحت آفاق التعبير الفنى إلى ما وراء اللوحه والتمثال إلى تركيبات فنيه تفاعليه تعاونيه ، لا تستهدف أى ربحيه ولكن طموحها جلى وتأثيرها نافذ .

قاومت الحركة الفنيه جماعة المحور بقوه وهاجمتها، لأنها كانت حركة إفاقه مفاجئه وعنيفه ،ولكن جيل الشباب وجد فيها ضالته كدعوه مفتوحه للتوهج والبحث الجسور .

وفرض هذا الإقبال نفسه فسرعان ما تأسس صالون الشباب الذى تحول بعد دوره الأولى إلى مؤسسه تفريخ مواهب رائعه تجمع بين الموهبه والطموح والثقافه وفلت من مرحلة الإظلام الإنفتاحيه نضر قليل أصبح له شأن كبير بالتوازي مع التيار التنويرى الجديد .

وفى هذا الفصل من الكتاب نعرض لعدد مختار من فناني مرحلة الصحوة تلك من مواليد 1946 وحتى مواليد السبعينيات من القرن العشرين وهم :

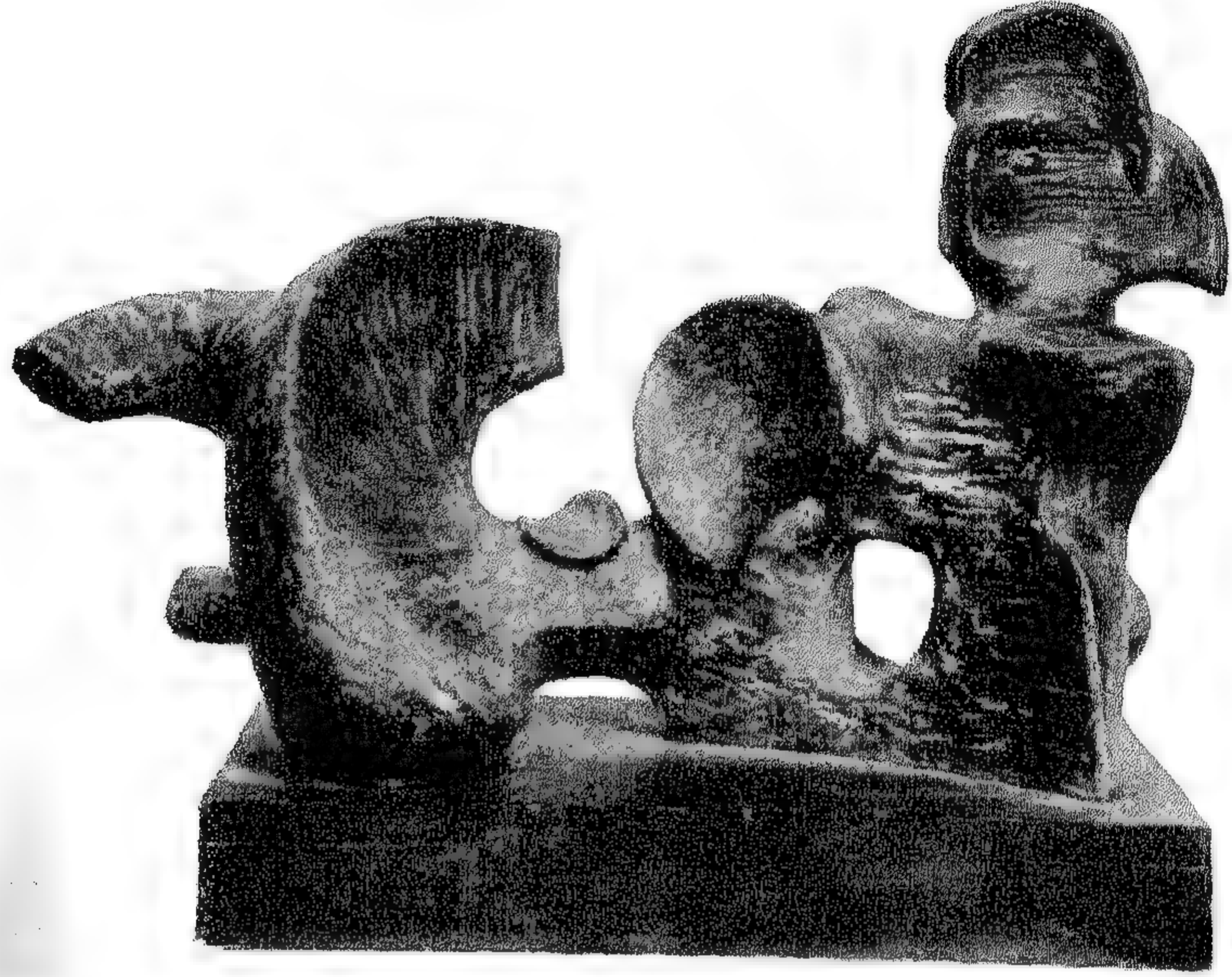
1946	أحمد جاد
1950	أحمد عبد العزيز
1951	السيد القماش
1952	السيد عبده سليم
1948	إيفيلين عشم الله
1946	سريه صدقي
1957	جمال عبد الناصر أبو اليزيد
1948	جمال ثنى
1948	رؤوف رأفت
1947	رضا عبد السلام
1953	ساركيس طوسونيان
1945	سامح البنانى
1957	صلاح المليجى
1955	صلاح عنانى
1945	طارق زيادى
1952	عادل السيوى
1948	عبد التواب حبيش
1949	عبد العزيز صعب
1949	عبد الفتاح البدرى
1945	عبد المجيد الفقى
1951	عبد الوهاب عبد المحسن
1949	عوض الشيمى
1999-1951	فاروق بسيونى
1950	فتحي مفيضى
1951	محسن شعلان
1947	محسن عطية
1957	محمد الناصر
1947	محمد أبو العزم دياب
1947	محمد العلاوى
1947	محمد شاكى
1953	محمد عبله
2004-1950	محمود عبد العاطى
1950	مدحت شفيق
1951	ميرفت السويفى
1947	مصطفى عبد الوهاب
1947	نازلى مذكور

أحمد جاد - بدون عنوان
1EAhmed Gad - Untitled

أحمد جاد 1946

تخرج في كلية الفنون الجميلة القاهرة وحصل على الدكتوراه منها وعمل بالتدريس فيها.
الفنان أحمد عبد العظيم جاد نحّات متمكن شخوصه مشوقة تفاصيلها مختزله رؤوس
مستدقة على أجساد معتدلة وأطراف متماهية وأرجل في حالة حركة، وتتوازن تماثيله
بحرفيه كبيرة على ساق واحدة ويعتمد الفنان على الخط الكونتوري وعلى صياغة النقلات
بين المسطحات بنعومه وصقل، ولا يلجأ إلى ملامس السطوح الخشنة التي تميز العديد من
النحاتين، كما يتعامل الفنان مع النحت البارز في مساحات واسعة لشكل جداريات ذات طابع
قومي.

أحمد عبدالعزيز
Ahmed Abdel Aziz

أحمد عبد العزيز 1950

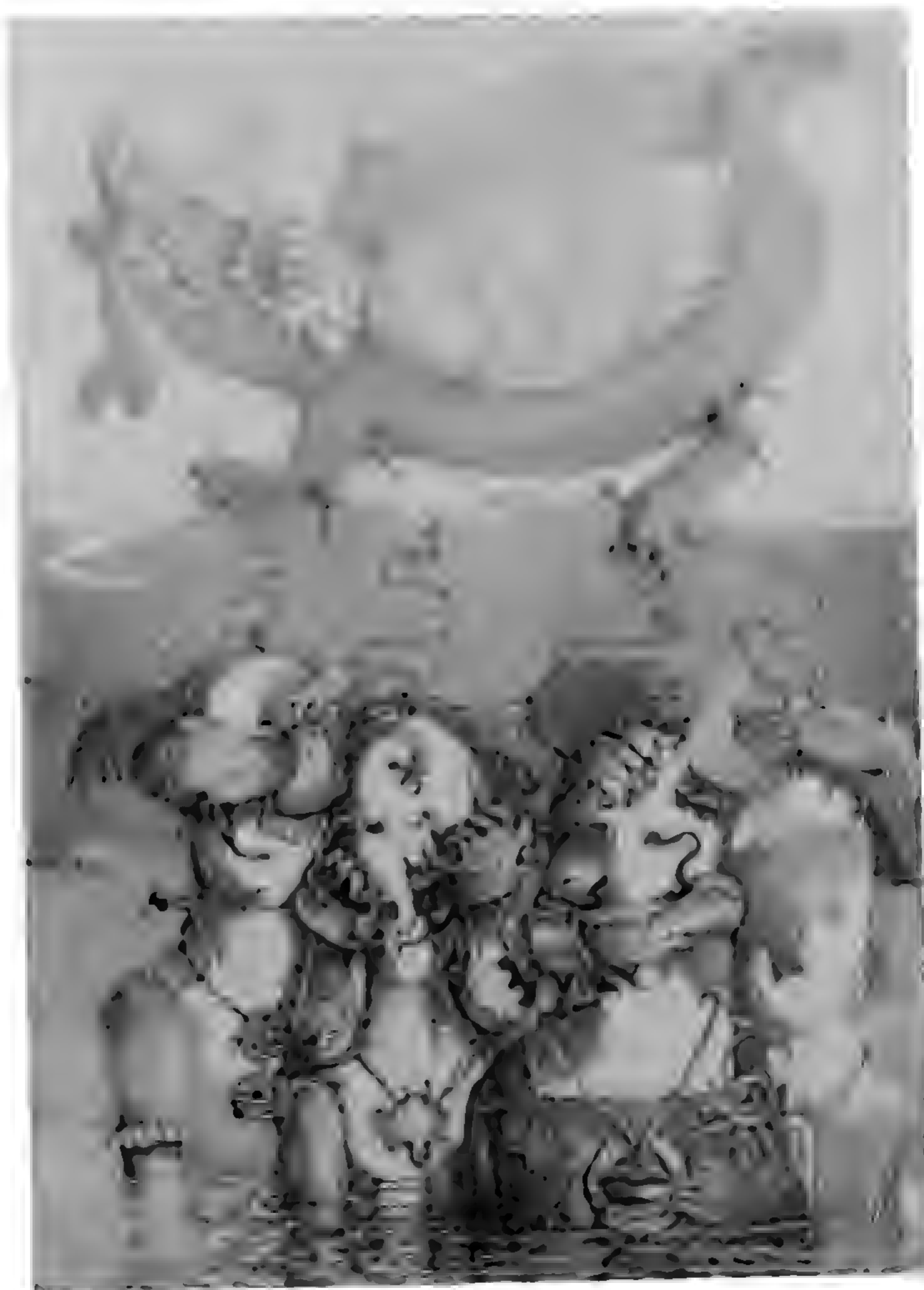
أستاذ النحت الميداني بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان حاز على جوائز عديدة على أعماله النحتية من المعارض والبيئاليات بالقاهرة والكويت.

أعمال الفنان أحمد عبد العزيز تتميز بالكتلة الديناميكية في حركتها الإيهامية الحلزونية التي تتركز على نقاط تماس مع القاعدة مما يكتف حركيتها وأحيانا الكتل المركبة من أجسام اسطوانية وأرجل وكتل متماسة وملتحمة تتخللها الفراغات وتتنوع محاور اتجاهات عناصرها التكوينية.

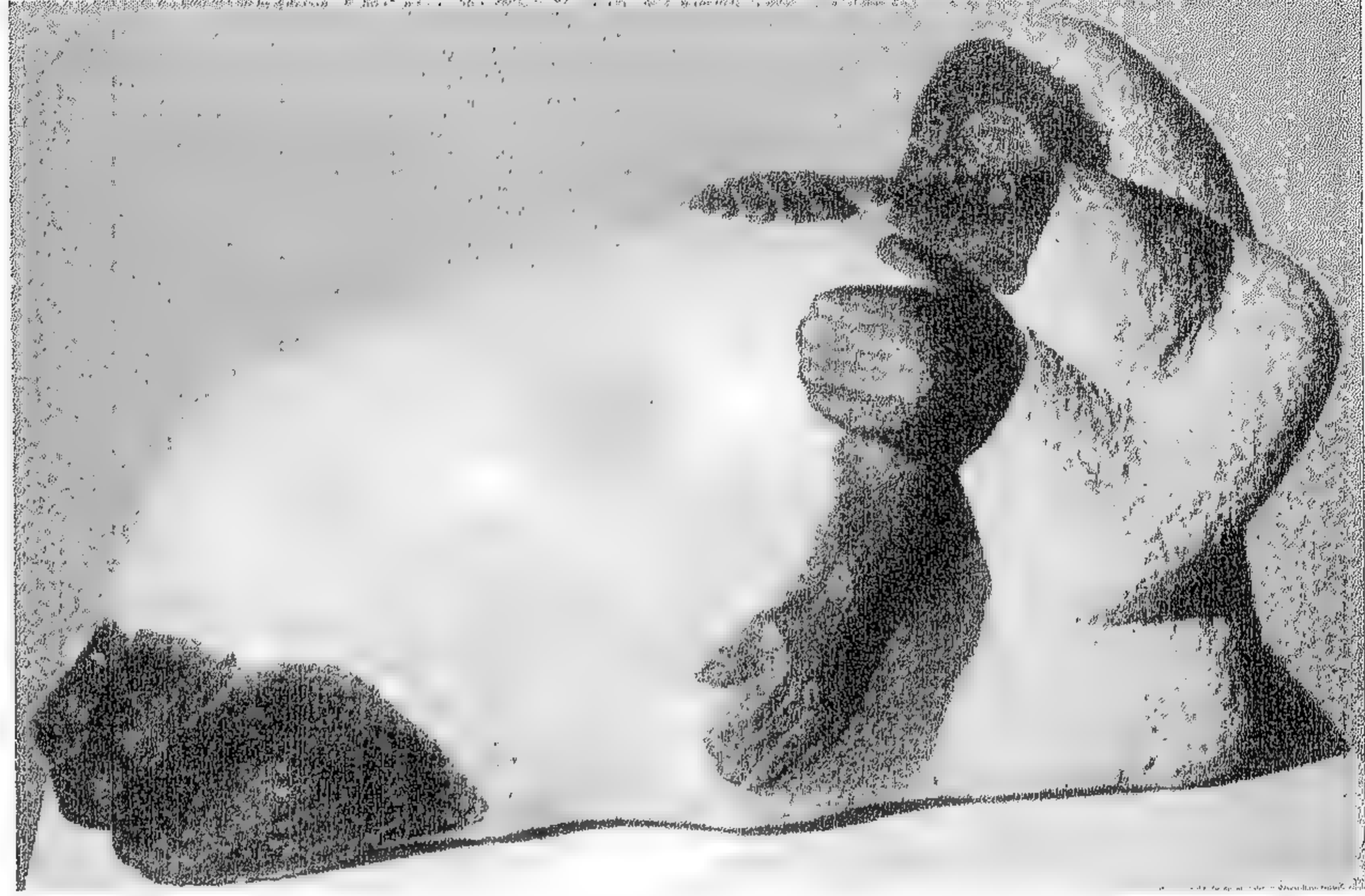
يشغل أعماله بخامات البوليستر والبروتز والأحجار واللداثن المختلفة ، وله أعمال فنية ذات طبيعة بيئية معروضة في الهواء الطلق.

السيد القماش 1951

تخرج في كلية الفنون الجميلة . استاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة جامعة
المنيا . رسام متمكن له طابع سيريالى ، من حيث استخدام عناصر متراكمة من التراث الشعبى
فى تداخل غير واقعى ، يدخل فيها عناصر حيه وأخرى من الجمادات وأخرى مخلقة من هذا
وذاك تجمع بينهم صفة التكتل والتراكم فضلا عن أربطة وخطوط ، ويحقق الوحدة والتوازن
الايضامى بين تلك العناصر ذات الفصائل المختلفة من خلال حبكة توزيع الدرجات اللونية
والمناطق المضيئة واتجاهات الخطوط ومحاور التكوين المحكمة ، وهو مصور يتعامل مع خامات
عديدة ومؤلفة فى أعماله الجدارية ويشارك بكثافة ونجاح فى المعارض والبيئات وهى
تمثيل الفن المصرى عالمياً ، وهو معنى بالكتابة النقدية والتحليلية .

السيد القماش - دنيا النفايات - ١٩٩٤
Al-Sayed of Qamash- Garbage world - 1994

السيد عبده سليم
Al-Sayed Abdu Selim

السيد عبده سليم 1952

كون السيد عبده سليم النحات مع زميله عبد الوهاب عبد المحسن الجرافيكى بؤرة هامة للحركة الفنية المصرية المعاصرة إذ استوعبت مراسمها عدد من الفنانين الشبان والهواه والفطريين تتلمذوا على يديهم واستفادوا من الامكانيات المتاحة لممارسة الجرافيك والنحت وسباكة المعادن والسيد عبده سليم نحات قدير يملك ناصية التعبير الفنى المجسم، والحرفية المتقدمة فى التعامل مع الوسائط التعبيرية وخامات التشكيل النحتى، وقد اقام مشغلا لسباكة البرونز يعد الوحيد من نوعه فى الحركة الفنية حتى الآن. أعماله تتسم بالطابع الاسطورى والدرامى فهذه بطة تتحرك على ستة أرجل مذهبه وكأنها قرين لحصان طرواده وهذه حيوانات اسطورية مجنحه وهذه ماكينة حفر بعجلاتها وقروشها واسطواناتها الثقيلة تدهس شخصيات تماهت اطرافها مع الورق بفعل دوران الاسطوانة الثقيلة والكبس العنيف الرمزى عليها كما أن للفنان تجربة فى النحت فى حجر الجرانيت الوردى أكتسبها اثناء مشاركته لسمبوزيوم النحت الدولى بأسوان.

ايڤيلين عشم الله 1948

تخرجت في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1973 فنانة متميزة الأسلوب تصور الكائنات المسوخ، الجروتسكية، والمخلقة تتراكم في تكويناتها بصورة فريدة مما يمنح لوحاتها طابعاً ميتافيزيقياً دون أن يبعد عن ثقل الواقع المعاش وهمومه، الوانها مباشرة قوية متباينة ولمسات الفرشاة مفعمة متلوية قوية التعبير وكائناتها تلك تحقق في عين المشاهد في تحد عنيف، وتتراكم في مصفوفات عمودية لا تأبه بقواعد المنظور، ويمكن أن نتصور عناصرها الغرائبية وكأنها منحوتات أو دمي تتأهب للانقضاض.

ايڤيلين عشم الله - تكوين - ١٩٩١
Evyleen AShamallah - Composition - 1991

سرية صدقي 1946

تخرجت في كلية التربية الفنية عام 1967 وحصلت على الدكتوراه في جامعة نيويورك. بفلو. عام 1979 وعملت بالتدريس بكلية التربية الفنية حتى الآن. شغلت منصب رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في الثمانينيات ولها دراسات تأسيسية في مجال التربية الجمالية. الثقافة البصرية والتربية المتحفية.

في الستينيات كانت سرية صدقي نحاة تشكل التماثيل في الطين وتحرقه، نسوة مكتنزات مكتلات اطرافهن ملتصقة بالاجساد، وقطط وجمائم تكمل التكوين النحتي أو منحوته بذاتها. وفي السبعينيات تحولت الى فن الطباعة الجرافيكية التي درستها في جامعة «نيويورك». «الليثوغراف» والحفر الحمضي في المعدن والحفر على الخشب «والسيروجراف» وانجزت مجموعة من المطبوعات التي تترجم القيم الفنية للحضارة الاسلامية من ناحية علاقة الفراغ بالمساحات المشغولة والبعد الايقاعي والاتجاهات الارابيسكية الايقاعية للخطوط، ومن ناحية اخرى يعكس ثقافتها الواسعة بعلم الادراك البصري والعلاقة بين المساحات والفراغات والدرجات الظلية من منظور الادراك البصري.

سرية صدقي- أمومة - ١٩٩٠
Sariya Sedky- Motherhood - 1990

جمال عبد الناصر ابو اليزيد 1957

تخرج في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1981

يتميز الفنان جمال عبد الناصر بقدر كبير من الحرية الابداعية كمصور وكنحات طليعي تمكن من الاطاحة بالتعاليم الدراسية الاكاديمية التي اكتسبها في سنوات الدراسة من خلال موهبته ووعيه الذي كونه باطلاعه وزياراته المتعددة لعواصم الفن في العالم، ويدخل اتجاهه ضمن تيار البدائية المعاصرة حيث التمرد على النسب التشريحية والمنظور ومنهج التعامل مع الكتلة النحتية أو مع عناصر اللوحة، حيث تتداخل عنده تلك الفنون حيث يللم الاشياء الدارجة والمهملات والمقاعد التالفة ويغزل عليها خامات بالغة التنوع والغرابة ويلونها بالوان ساطعة في حرية مذهشة، في تشكيله تتداخل الاشكال الايجابية والسلبية في كيان موحد مفاجيء للمشاهد بشكل جميل وهونحات ومصور مرموق في الحركة الفنية المصرية المعاصرة لمع اسمه في المشاركات الدولية والمعارض المحلية.

جمال عبد الناصر ابو اليزيد - البليانثو - ١٩٩٩
Gamal Abdel Nasser - The clown - 1999

جمال لمعي 1948

أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة، درس الفنون المصرية القديمة والقبطية والتلقائية، تأثر في فنه بجماليات وفطره الفن القبطي، عوالم تجتمع فيها الكائنات المختلفة تخالط ملائكة وطيور وحيوانات ميتافيزيقية واسماك وحوريات البحر يستخدم عجائن لونية سميكة تجمع بين ما هو شحمي زيتي الوسيط وبين ما هو مائي الوسيط يحدد عناصره بخطوط ايقاعية وفي أعماله الأخيرة يستخدم الكولاج بورق يدوي وكرتون مضلع الباق نباتية وأعواد الخشب وقطع الشاش في تكوينات منممة توجد تلك الخامات الملصقة بعجائن لونية أساسها أكسيد الزنك الأبيض، وجمال لمعي باحث مثقف معني بالهوية المصرية في الفن وقد ادار الدورة الثانية من بينالي مكتبة الاسكندرية الدولي بجدارة عام 2006.

جمال لمعي- رحلة السلام - ١٩٩٨
Gamal Lamle - Peace trip - 1998

رعوف رأفت 1948-2007

تخرج في معهد ليونارد دافنشي عام 1973، حصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة عام 1979، عمل بالصحافة بمجلة أكتوبر حتى عام 1981 وأسس مطبعته الخاصة عندئذ.

للفنان رؤوف رأفت نزعة اسلوبية تتسم بالرومانسية في تناوله لشخصه البطولي من مهرجى السيرك والفرسان والجنود الذين لا يرتدون الزي الرسمي، شخص تيبست وتحجرت وانتفخت أو تحولت الى ما يشبه الشرائح بالوان مونوكروميه رمادية وبنية وزيتونية مع غسيل من الباتينا السوداء والكشط مما يكسب شخصه وعناصره احساسا معتقا من القدم وكأنها تقطن عالم يكتنفه الظلام ليس به إلا أنوار خافته ولكن مسلطة كالأضواء المسرحية، ويؤكد ذلك الجو الحالم يستخدم احيانا علامات ساطعة التلوين أو شرائط متقاطعة تنضى ابطاله الهيوليين أمام اعماله تشعر بأنك تواجه حلما تعرف شخصه ولكنك لا تستطيع محادثتهم أو تسهم الهم معزولون منك بحاجز أثيرى يتعذر اختراقه.

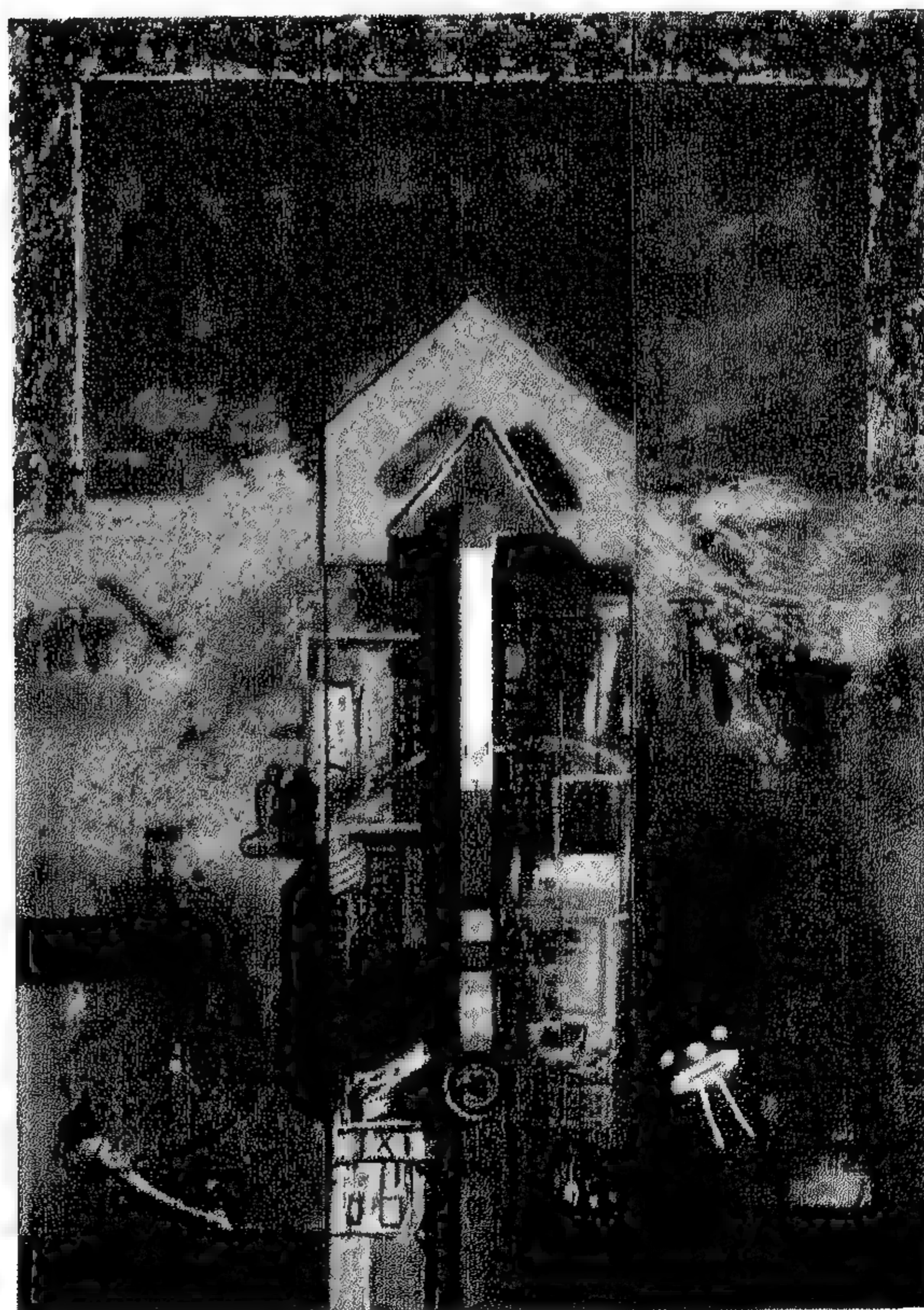

رعوف رأفت- طلفس
Raouf Raftal - Alttal

رضا عبد السلام 1947

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1977 وحصل فيها على الدكتوراه وعمل بالتدريس فيها حتى أصبح استاذاً للتصوير عمل رساماً صحفياً بأسلوب متحرر لفترة طويلة بدار الهلال. وينشط فى المعارض والمقتنيات الثقافية وفى لجان التحكيم كما يقوم بتدريس التصوير فى معاهد فنية عديدة ويمثل مصر فى المعارض والبيناليات الدولية كفنان وكقومي سير نشيط.

الفنان رضا عبد السلام حدائى يعتمد على التخطيطات والتبقيعات اللونية الصارخة تتجاوز مع المُلصقات المسطحة المطبوعة والبارزة التى يلتقطها من حوله أشياء ناتجة عن الاستهلاك كشظايا الخشب وعبوات المعبات وأشياء أخرى عديدة يوحددها مع العمل تسييل الألوان أو تمويهها بها ويستخدم خطوطاً سميكة سوداء وحمراء فى تحديد أو رسم بعض العناصر، ويلجأ أحياناً إلى تحريك مسطحات الرسم برافات فوق بعضها وفى كل الاحوال هو يلجأ إلى الرسم السريع المباشر بالفراجين السميكة الغفل، ويترك لتلك المساحات والخطوط الكونتورية العنان لتسييل وتنقاطر على سطح اللوحة مما يكسبها اندماجاً وحركية، وللفنان تجربة نحت ناجحة عرضها فى قاعة اكسترا فى الزمالك فى التسعينيات وتجارب طليعية فى كتاب الفنان.

رضا عبد السلام
Reda Abdel Salam

ساركيس طوسونيان- بدون عنوان - ٢٠٠٠
Sarkis Tosonian - Untitled - 2000

ساركيس طوسونيان 1953

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1979. نحات مصري من أصول أرمنية، اختزال صرحى رغم صغر منحوتاته، ابتكر فكرة التباين بين الأسود المحروق كالضحم مع المساحات النحاسية اللامعة في أماكن موضعية مؤثرة، الخطوط الكونتورية التي تحيط بتماثيله لتحويلها إلى سيلويت تتسم بالاتزان والشموخ وفي كثير من الأحيان بالسمتريّة وهي الصفات التي يمكن أن نجد جذورها في التماثيل الصغيرة للرائد محمود مختار.

تخرج في كلية الفنون الجميلة وعمل بالتدريس فيها، ينتمى سامح البناني الى أسرة عريقة في الفن فجدّه رائد التأثيرية المصرية الفنان يوسف كامل ووالده الفنان التأثيرى المطبوع حسنى البناني، وقد توارث مزاج الانطباعيين أبا عن جد، ويمثل ما سقناه عن والده الذى لم تخلو أعماله من خصوصية وقدر من الاستقلالية عن استاذة وصهره، فإن سامح البناني قد بلور لنفسه خصوصية من نوع جديد عن جده عن والده فأعماله تختلف من حيث طريقة الرسم وتطبيق الالوان ونوعية صياغة العناصر والتكوين فى أعماله نزعاً تقريبية جزئية، ولا يميل الى نزعته والده البانورامية. ومنهجه التكويني يقوم على طلاء اللوحة بلون مخلوط بارد فوق تمويهاات لونية متعددة ثم تتكاثف فوقه ندف الالوان القزحية فى شرائط قطيرة مضافة سميكة أو مخدوشة لتكشف عن السطح الخلفى الموه بالالوان تحت طبقة اللون الذى يغطى اللوحة ويلعب لعبة التأثيريين فى تكوين الظلال بالالوان المكملة لالوان العناصر فيحقق وهجا ضوئيا وألعا لونا منعشا، ولكنه فنان يعنى بالتكوين ويتوازنااته، وأحيانا ما يعاود حجب المساحات الملونة وطلاء الخلفية بدرجة لونية معادلة أو مكملة، فتبدو عناصره أحيانا رغم حيويتها وحركيتها النابضة مقصوفة وملصوقة على الأرضية.

سامح البناني - زهور - ٢٠٠٠
Sameh El Banani - Flowers - 2000

صلاح المليجي 1957

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1980 وحصل فيها على الدكتوراه في الجرافيك عام 1993 وعمل بالتدريس بالكلية.

الفنان صلاح المليجي رسام وفنان جرافيكي ممتاز تطور أسلوبه من البنائية المحسوبة مزدحمة العناصر باستخدام أقلام الكولتية البنية والحبر الشيني بدأب وصبر كبيرين حيث لتداخل العناصر المتماهية ذات الاصول الأدمية والحيوانية والعناصر المركبة متداخله مع عناصر بنائية في تركيب سيريالي، الى تجريدية تعبيرية منزهة عن التشبيه في أعماله الأخيرة تظهر نزعة تجريدية خالصة بالحضر الجاف على المعدن حيث تترك الخطوط المطبوعة حولها احاديث تردد مسارها وتسير في فلكها.

أعماله الأخيرة تعتمد على درجة كبيرة من اختزال التفاصيل والتخفف من كثافة الخطوط في مقابل الحركية العنيفة قوية التعبير.

صلاح المليجي - حبه الى ناهد - ١٩٩٩
Salah El Melegi - Tribute to Nahed - 1999

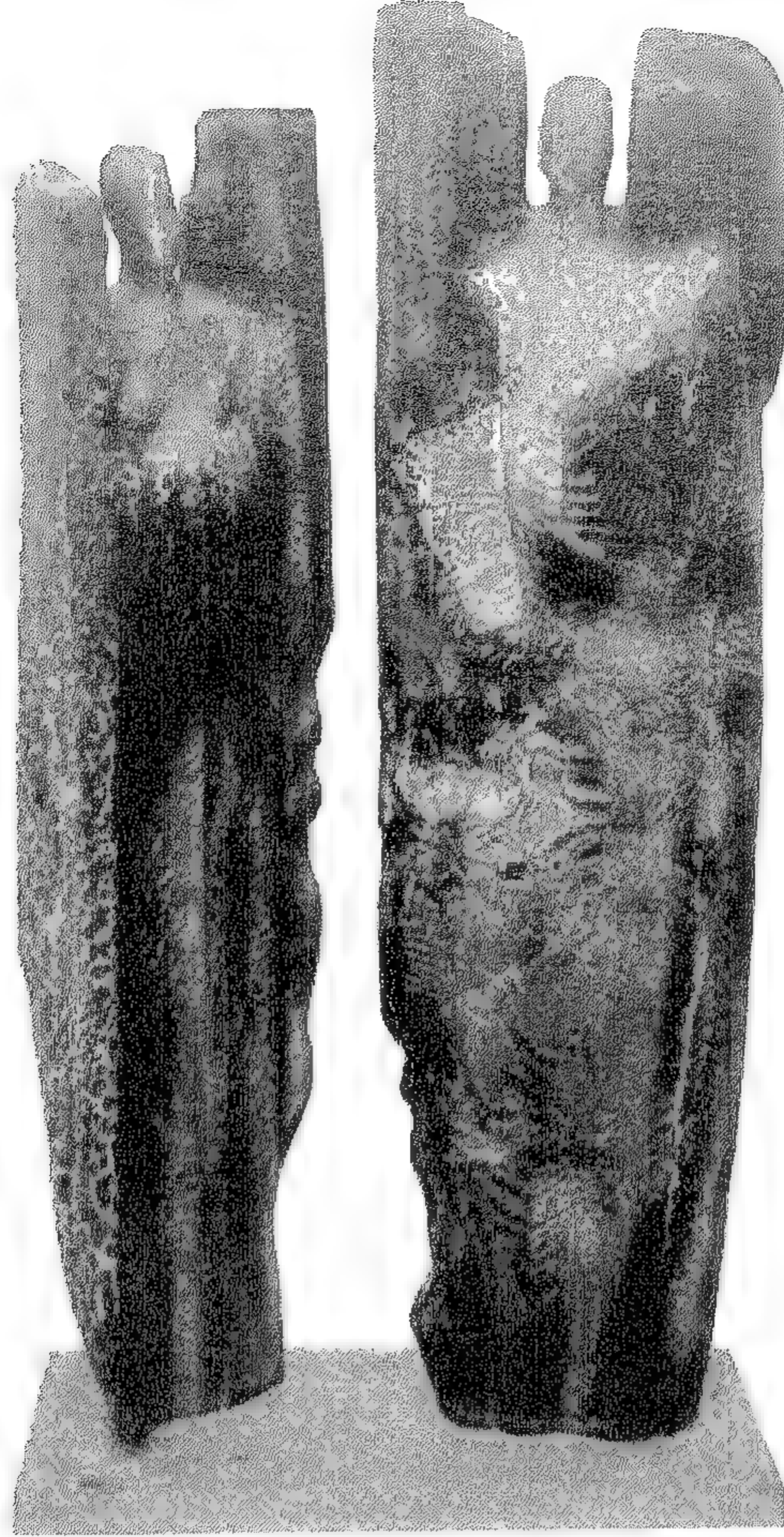
صلاح عناني 1955

تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان وحصل فيها على الدكتوراه ويعمل بالتدريس فيها منذ تخرجه، شغل منصب مدير قصر الغورى للتراث حيث التحم بتجربته الفنية مع الاجواء الحركية لفرقة التنورة وللتجارب المسرحية الطليعية الوطنية، وعمل رساما بمؤسسة روزاليوسف لمدة عشر سنوات، وصمم العديد من الملصقات وأغلفة الكتب ذاتة الصيت عن مهرجات السينما ومؤتمرات نجوم التتوير وأعمال نجيب محفوظ وحصل على الجائزة الكبرى لبيئالى القاهرة الدولى عام 1999.

بالرغم من النزعة الكاريكاتيرية المفرطة التى تميز تصوير صلاح عناني إلا أنه قد وُفق فى استثمار تلك النزعة فى تشكيل اسلوبه الفنى المتميز، وقد اختلطت فى ذهنه خبرته الواسعة مع فرقة التنورة وقصر الغورى العريق الذى تحول الى قصر ثقافة، ومع عالم المسرح والسينما والادب، حيث اصبحت موضوعاته تدور فى هذا الاطار الثرى سواء على مستوى رسم الملصقات التذكارية أو فى لوحاته التصويرية المونوكرومية أو الباذخة فى ألوانها، يكتف عناصر عديدة فى زحام حركى عندما يرسم الدراويش فى رقصهم الدوامى، أو فى مشاهد الرقص الصاخب بينما تتسم اللوحات الرومانسية التى تصور غزل المحبين فى شكل أكثر سكونية، وواقعية مُسرفة تميز طابعه الفنى.

صلاح عناني- الدراويش - ١٩٩٣
14ESalah Enani - Dervishes - 1993

طارق زبادي- بدون عنوان
Tarek Zabadly- Untitled

طارق زبادي 1945

بكالوريوس الفنون الجميلة الاسكندرية 1966 ودبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما عام 1979، تتميز أعمال طارق زبادي النحتية بتكتلها ورأسيتها، فهي كتل عمودية في الأغلب تتكون من أشباح تجريدية لشخوص مبهمه من الخشب المصفح برقاقات من النحاس الأحمر مندمجة مع الكتلة الأم وتتماهى أطرافها معها لتصبح بما يشبه البريق المعدني في الاجسام الخزفية، وقليلًا ما تتخذ منحوتاته شكل القرص المحدب، وفي كل أعماله تلعب ملامس السطوح دورا أساسيا حيث خشونة الخشب بفعل ضربات الازميل التي تشبه التهشير عند الرسامين، الترميل الخشن لشرائح النحاس، والحرق الجزئي لمساحات من الجسم الخشبي، ومن ثم فإن تأمل الفنان للقيم الجمالية والبنائية للنحت الافريقي فيما يبدو قد انعكس على منهجه الجمالي والتشكيلي.

عادل السيوى 1952

درس بالقسم الحربى كلية الفنون الجميلة عام 1974 تخرج فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1980 وسافر الى ايطاليا حيث اقام فى مدينة ميلانو من 1980 الى 1990 وهو فنان عميق الثقافة طليعى فى تجربته التشكيلية يرسم ويكتب ويترجم ويتحدث عن الفن بطلاقة وغازلة.

تتميز تجربة السيوى التصويرية بظهور عجائن اللون ووضوح سلوك أداة تطبيقها على سطح اللوحة، وبسرعة حركة هذا التطبيق وضربات الفرشاة مما يعطى أعماله حركية بالغة الوضوح، وانسجام ناتج عن توهج لحظة الابداع، والبعد عن التتميق والتمنمة، ويرسم الموضوعات التقليدية والاحياء الشعبية والمراجيح والمدينة والحجرات المغلقة والطبيعة الصامتة، فضلا عن اهتمامه بموضوع الطقس والمناخ، نجوم الليل - الغروب - الضوء يدخل من النوافذ، والحوار بين الشخصين ولكن بنزعة تعبيرية ومجموعات لونية مونو كروميه وحركة الخطوط السوداء العصبية، الوان أرضية دافئة تتدفق فى شرائط خشنة تلتف حول بعضها، وفى لوحاته الحديثة نزع الفنان الى تصوير وجوه افريقية الطابع ابنوسية الخلقة كبيرة المساح تكسوها لمسات الفرشاة العريضة وجرات اللون تحت السكاكين والشفرات المعدنية لتجعل راقات اللون شفافة أو تكاد، مستخدما مساحات حمراء ساطعة فى خلفيات بعضها، كما يميل فى الالوان الاخيرة الى عرض تلك الوجوه أو تفصيل منها مكبرة فى لوحات ثنائية أو ثلاثية، ويطبق عليها الى راقات من رسوم لابناء وبنات البلد وعبارات شعبية كتابية تتكامل مع النسيج العام للوحات.

عادل السيوى - وجه - 1997
Adel El Siwi - Portrait - 1997

علي عبدالنواب حبيش - بدون عنوان
Ali Abdel- Twab Hebish - Untitled

علي عبد النواب حبيش 1948

خريج كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ويعمل بالتدريس بها.

عرف الفنان حبيش بمنحوتاته الخشبية الكبيرة التي ينحتها في سيقان الأشجار البلدية بكفاءة تقنية كبيرة حيث يوفق بين طبيعة الكتلة المتاحة وبين ما يراه ملائما لتشكيلها بحيث يحتفظ لها بشخصيتها بدرجة كبيرة ويستثمرها في بناءه النحتي، وفي المتحف قطعة منحوتة في الخشب تمثل قط في حالة حركة تعد من أروع أعمال الفنان ففيها حركية ونبض شديد التعبير.

عبدالعزیز صعب- جالسة - ١٩٨٦
Abdel Aziz Saab - Sitting woman - 1986

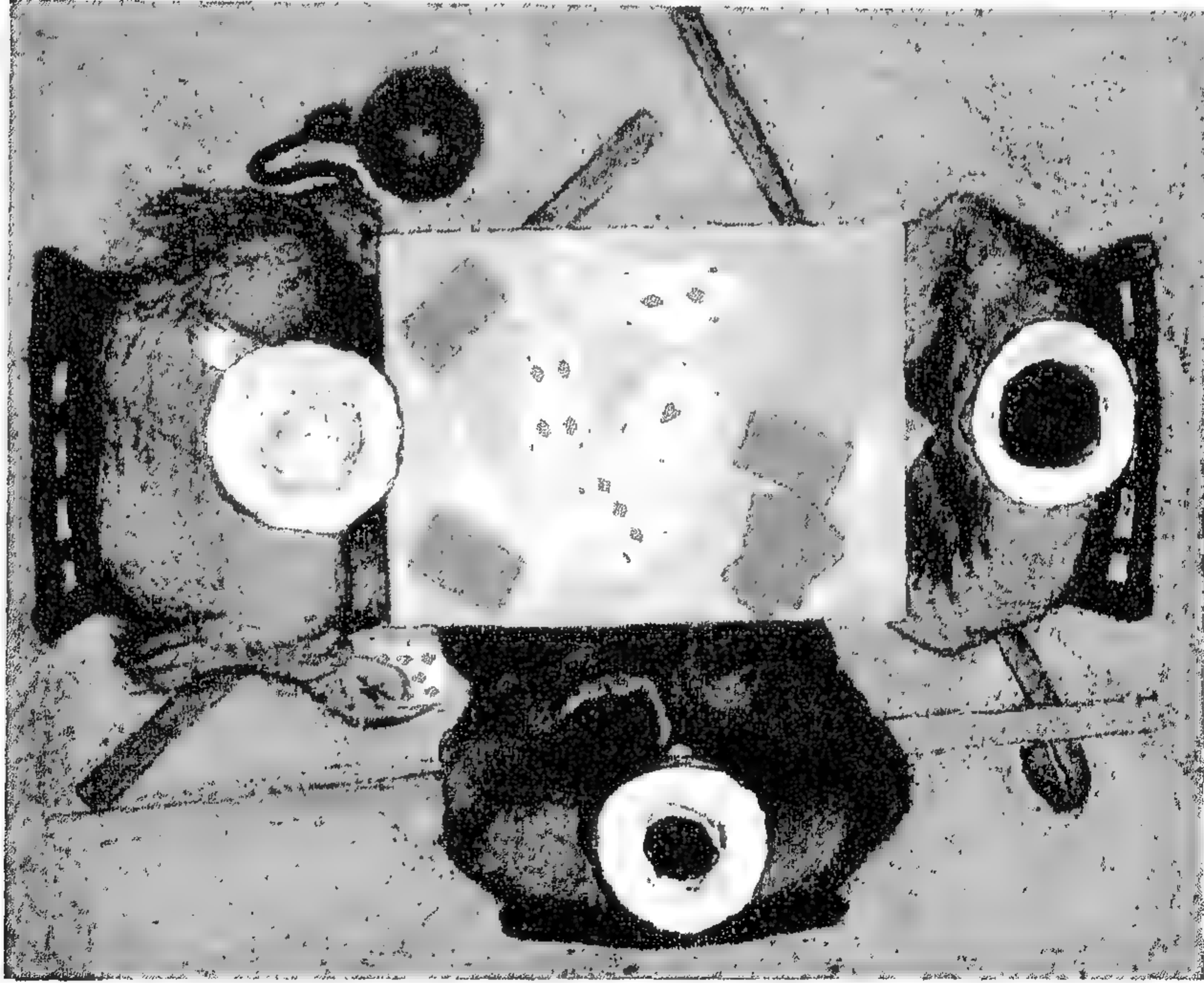
عبد العزیز صعب 1949

أستاذ بكلية الفنون التطبيقية التي تخرج فيها عام 1971 فنان بورتريه ونموذج إنسانى متمكن تماثيله البرونزية تتسم بالديناميكية وحيوية ملامس السطوح وقوة الكتلة رغم حركيتها التأثيرية ، حسه التكويني وتوازن التماثيل مذهش ، وهو صاحب أسلوب متميز وغير مسبوق فى النحت المصرى الحديث اذ خرج كليه عن تأثير الفنان محمود مختار والفنان جمال السجيني.

وأصبح أكثر اقترابا من منحوتات الايطالى (ماداردورسو) -1858 Madardo Rosso 1928 حيث يظهر الإحساس التصويرى للضوء كما فعل رودان وديجا اللذان نحتا تماثيلهما من الشمع مثل روسو وعبد العزیز صعب.

عبد الفتاح البدرى 1949

تخرج في معهد ليوناردو دافنشى بالقاهرة عام 1974. وعمل مدرساً للتربية الفنية بين 1974 و 1975. فنان تشخيصى يصور مواضيع نوبية وأسوانية مستخدماً عين الطائر أو الزوايا الأيزوميتريّة المفردة في انحرافها عن نقطة الزوال، يترجم المراثيات شديدة الألفة إلى إيقاعات هندسية تجريدية مع حسابات محكمة للعلاقات اللونية والتوازنات بين المساحات والألوان والخطوط واتجاهاتها. ألوانه مركبة رصينة مع مناطق كالبؤر من الألوان الساطعة لتنشيط التوازنات الإيقاعية.

عبد الفتاح البدرى - لاعبو الورق
Abdel Fattah El-Badri - Card players

عبدالمجيد الفقى- رجل وامرأة - ١٩٨١
Abdel Maguid El Fekky- Man and Woman - 1981

عبد المجيد الفقى 1945

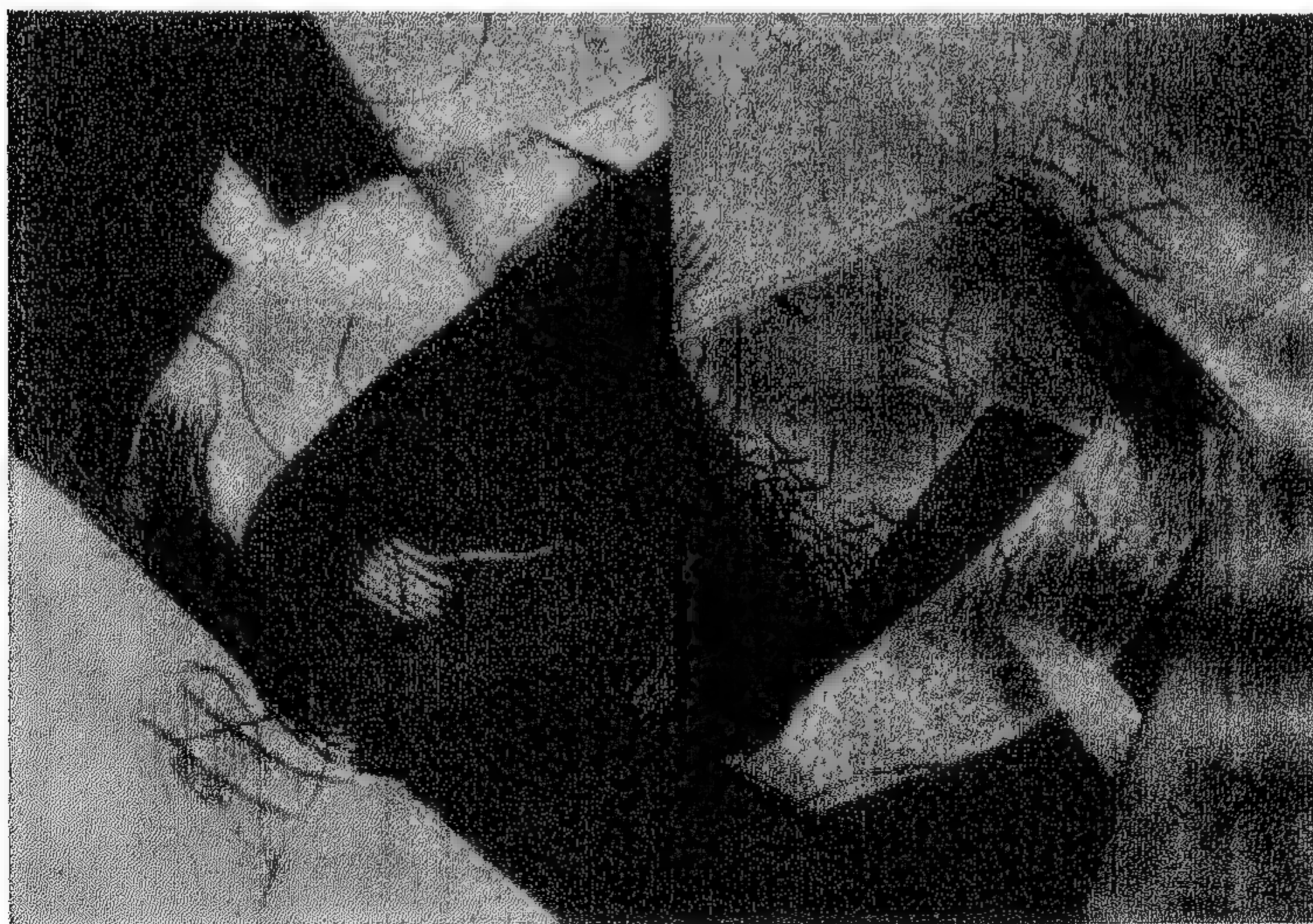
تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وعين بالتدريس فيها وانخرط فى الحركة الفنية منذ عام 1966 بصورة متواصلة حتى الآن وحصل عن اعماله النحتية على العديد من الجوائز كما كلف بإنجاز اعمال نحتية تسجيلية فى المتحف الحربى بالقاهرة وحديقة المتحف المصرى.

تستشعر امام اعمال الفنان عبد المجيد الفقى احساسا خصوصيا بمعالجة الكتلة وتوازنها الايقاعى، فهو يميل فى نحته الى اختزال التفاصيل بحثا عن الهيكل الاساسى لشخصية النموذج سواء كان شخصا ملتحمين فى تكوين قوى التماسك أو ثور ينظر الى أعلى فى كبرياء وبالرغم من أن اعماله صغيرة الحجم، فإنها تنبئ بإمكانية التكبير الصرحى دون أن تفقد نبضها وحيويتها وتناسبها، وقد نحت الفنان تماثيله فى الخشب وخامات أخرى.

عبد الوهاب عبد المحسن 1951

تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1976 وحصل على دكتوراه فى الجرافيك من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1998 كما حصل على منحة فى سويسرا ومنحة التفرغ من وزارة الثقافة المصرية، واسس ورشة جرافيك فى كفر الشيخ حيث انتف حوله عدد من الفنانين الشبان ويشارك فى ورش عمل متعددة.

أعمال عبد الوهاب عبد المحسن فى فن الجرافيك شديدة التميز وتمثل اتجاهات اتبعه عدد كبير من الفنانين فهو يحفر قوالب خشبية ضخمة المساحة متعددة القوالب للوحة الواحدة ويطبعها بأحبار طباعية متراكمة مما يحقق ثراء واسعا فى الدرجات والتداخلات اللونية المعتمه والشفافة وفى الاشكال المحفورة وتلك المترتبة عن التراكم الجزئى للمساحات ولوحاته تلك تجريدية خالصة، كما أن الفنان قد اتخذ منهاجا تجريبيا فى أعماله الأخيرة فيما يشبه الابحاث التشكيلية والبصرية المرتبطة بتأملاته للطبيعة والبيئة من حوله فى كفر الشيخ حيث يقيم بصفة دائمة ويبعد فنه هناك فقد أقام فى السنوات الأخيرة معارض بمركز الفنون بالجزيرة ومجمع الفنون بالزمالك يدور كل منها حول تناول مبتكر للبيئة يدخل فى بعضها عرض سيقان أشجار عانت من النحر الطبيعى أو بفعل ديدان الحقل تحدث أخاديد على محيطاتها الاسطوانية اللينة المتعرجة ويأخذ منها بصمات طباعية بدلا من الحفر وأحيانا أخرى يركز على منطقة بحيرة البرلس واسراب الطيور وتكتلات المرتفعات فى المياه الضحلة والافق الشاسع بالابيض والاسود.

عبد الوهاب عبد المحسن - تكوين - ١٩٩٤
Abdel-Wahab Abdel-Mohsen - Composition - 1994

عوض الله الشيمي 1949

تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1973 وعين معيدا بها حصل على درجة الدكتوراه في نفس الكلية عام 1987.

تعد أعمال الفنان عوض الله الشيمي من أبرز أعمال الجرافيك المصرية المعاصرة في مجال الحفر الغائر Intagelo حيث استنفذ الفنان أغلب الامكانيات التشكيلية لتلك التقنية فمارس الحفر الحمضي والشمع اللين بالسكر وبالروليت وتأثير ملامس السطوح بإستخدام «الأكواتنت» والطباعة البارزة بدون أحبار فضلا عن الحفر الجاف، وفي أعماله الأخيرة عالج الفوتوجرافير، وأعماله بذلك تعد حجة في تلك التقنية لم يصل الي ذروتها إلا عبد الله جوهر وأحمد نوار ومحمود عبد الله من جيل الاساتذة فقد أصبح منذ الثمانينيات قديرا في معالجة السطوح المفعمة بالحياة والثراء لمطبوعات الجرافيكية سواء الدائري منها أو المستطيل، أن نسيج الدرجات الظلية في لوحاته يرقى الى مستوى الجرافيكين الكلاسيكيين، أما موضوع تعبيره الأثير عنده فهو ما سميت يوما بالاشباح والاشباه، ومرة أخرى الفرسان والسبايا. عالم ميتافيزيقي من اصدااء الممالك بأرديتهم الحريرية وعماماتهم المقصبة وغمم السيوف وسلاسل التروس، والدروع والخوذات المطروقة والمكفته بالفضة، أكوام من الثياب مع أزار وأسلحة فوق صندوق أو بداخل حنية معقودة، وخلفية ارابيسكية يكتنفها الغموض إنهم فرسان وجواري تبخروا هبقيت ثيابهم ومتعلقاتهم مكومه في فراغ تاريخي الملامح.

وفي الاعمال الاخيرة للفنان كشف اهتمامه على الجداريات المملوكية دون اشباه ودون اشباح تتجلى فيها حكمة توزيع الفراغ والمشغول الكتابي والهندسي، والارابيسكي النباتي، مع تفاعل عوامل التعرية وأنواء الرياح فيشعر المشاهد امام جدارياته المحفورة والمطبوعة وكأن الطبيعة تحركها وتحوم من حولها.

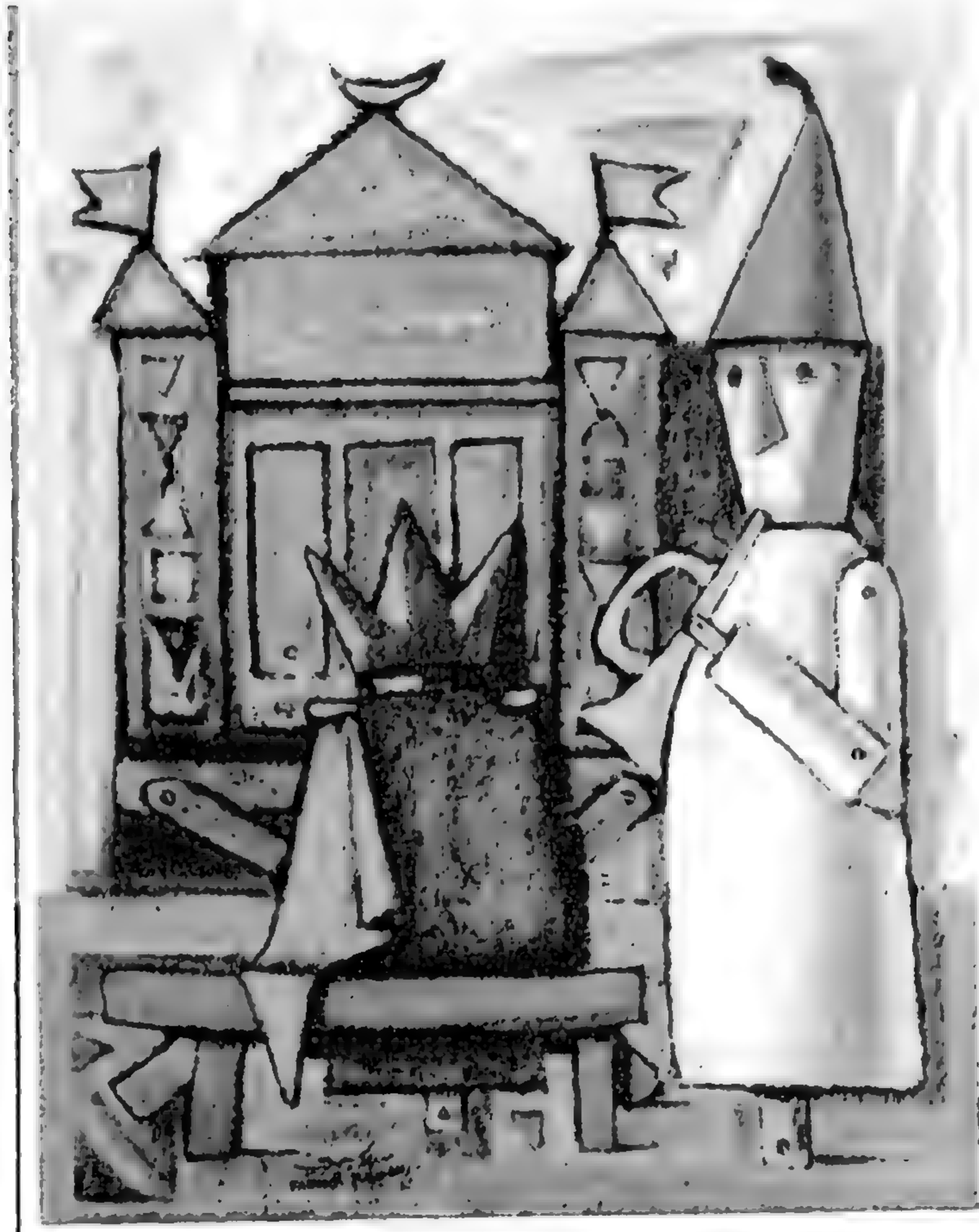

عوض الله الشيمي- الجاريه رقم ١٣ - ١٩٨٤
Awadallah El-Shemi - Bondwoman no 13 - 1984

فاروق بسيوني 1951.1999

حصل الفنان فاروق بسيوني على البكالوريوس والدكتوراة من كلية الفنون الجميلة وعين لتدريس التصوير وتاريخ الفن بها وقد عرف كفنان لامع وناقد متميز غزير الانتاج حيث نشر مئات المقالات في جرائد ومجلات مصرية وعربية عديدة في الحركة الفنية المصرية.

الفنان فاروق بسيوني التلميذ النجيب للفنان الكبير زكريا الزيني، وهو مصوره له رؤية عميقة للحياة والسياسة فهو غزير القراءة، ناقد اقديرا ومصورا بارعا ارتبطت اعماله بموضوع القراقوز الذي يقوم بادوار الساسة والملوك بالكتابة المضمرة مثلما فعلت نصوص كتاب كلبلة ودمنه شخوص القراقوز تضع ليجانا لناعه وتتمنطق بالسيف والنشاب ولكنها عاجزة عن الحركة جامدة مهزومة بانسة، كفرسان امل دفنل الذين ترتعد هرائصهم عند مواقف المواجهة.

فاروق بسيوني - خيّه الي ماجدة - ١٩٨٩
Farouk Bassiuni - Tribute to Magda - 1989

فتحي عفيفي 1950

حصل على دبلوم المدارس الصناعية وعمل في المصانع الحربية وفي عام 1974 التحق بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة وحصل على منحة تفرغ للإنتاج الفني من وزارة الثقافة عام 1990 ثم 1998 وعلى مرسوم بالمسافر خانة عام 1994، وهو فنان نشط شديد الحضور في المحافل الفنية والثقافية وتمثيل الفن المصري في الخارج.

تتميز أعمال الفنان فتحي عفيفي ببكارة خاصة تعكسها خشونة اللمسات والالوان المتجانسة والمنظور الطائر أو الایزومي، لتنظيم عناصره في المحيط الصاخب الذي تعتمره، فهو يصور المصانع والناس تحوم من حول مواسيرها وتروسها وجنازيرها تارة وتارة يصوب عدسات الرؤية الايهامية للانسان العامل فيتصدر المشهد بصورة بطولية تذكرنا بأعمال الفنان حامد عويس، مع الفارق في تناول عفيفي الذي يتسم بخشونة الملامس وتشنج الخطوط وبالظلال الكثيفة التي توحى بنبض الموقف، ووقع الحقيقة المتوهجة لعالم المصانع بضجيجها وتشتت أضوائه.. ويلجأ الفنان أحيانا كثيرة الى الابيض والاسود مع الخدش على المسطحات السوداء ليحقق ملامس معادلة لاستخدامه الخطوط والالوان.

كما تحوم مجموعة أخرى من أعماله حول الحارة المصرية، الباعة الجائلين وأحوال وذكريات الكبار ولعب الصغار والعازف والمنشد ولاعبى السيرك والحاوي والحلاق وبائع الخبز وبائع السميط والاحياء الشعبية خاصة حي السيدة زينب.

فتحي عفيفي
Fathi Afifi

محسن شعلان 1951

تخرج فى كلية التربية الفنية وعمل فى قطاع الفنون التشكيلية إلى أن أصبح رئيساً للقطاع عام 2006.

رسوم ولوحات محسن شعلان تتسم بمسحة ساخرة من المجتمع ومن يعيشون فيه ، حيث يرسم شخص مع حيواناتهم وطيورهم وكأنهم يتزاحمون أمام الكاميرا فيما يبدو وكأنهم فى حالة فضول وحب للظهور، سحناتهم قاسية ولكن باسمه أو ساخرة ، وتؤكد التهشيرات المتواترة والمتكاثفة هذا الشعور عند المشاهد، وفى لوحاته التصويرية يلجأ إلى تصوير موضوعات درامية عن ضياع الإنسان وتهميشه وقهره أمام قوى البطش الاستعمارية والاضغوط الحياتية ويستخدم أحيانا شرائح خشبية أو قطع من القماش المتجعد لتأكيد تلك الاحاسيس عند المشاهد ، حيث تطل العناصر من وراء نوافذ كقطبان السجن أو أسماك بالية ، بينما تسعى القطط والكلاب الضالة تبحث عن قوتها فى صفائح القمامة وجرادل الغسيل والمقاطف.

وفى تجربة تصويرية حديثة صور الفنان مجموعة لوحات ألوانها متاهية تغشوها خطوط تمويه تعطيها حساً حركياً أثيراً . وتخفف من حدة قسوة تحديداته فى أعماله السابقة .

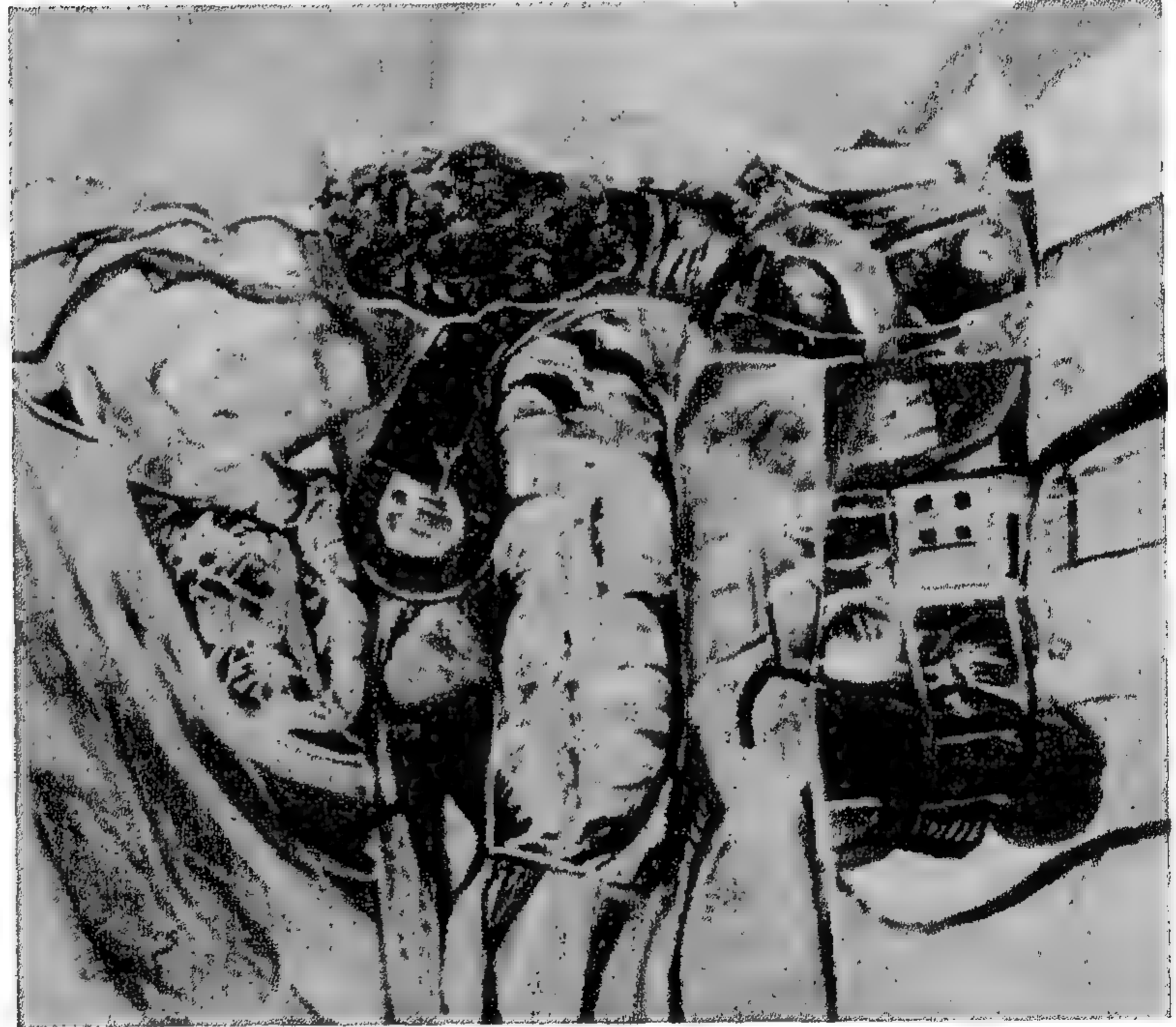

محسن شعلان - إطلاله من الزمن الجميل - 1991
Mohsen Shalaan - From beautiful times - 1991

محسن عطية 1947

تخرج في كلية التربية الفنية وحصل على الدكتوراة في نقد الفنون في أكاديمية «ريبين» بروسيا عام 1979، وكيل كلية التربية الفنية وله مؤلفات عديدة في فلسفة وتاريخ الفن.

محسن عطية فنان تجريدي خالص يعتمد على سلوك عجائز ومساحات اللون المسيلة والمتداخلة في تكويناته المبكرة وفي الحصول على عائلات لونية متجددة وإيقاع حركي انسيابي، في أعماله التصويرية احساس وهمي بالكولاج التلصقي، وأحيانا ما تكون تلصيقية بالفعل موضوعات توحى بالمناظر الطبيعية المزدحمة.

محسن عطية - ما وراء الأقنعة - ١٩٩٧
Mohsen Attia - Behind the Masks - 1997

محمد الناصر 1957

تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1979 وواصل دراساتة العليا حتى حصل درجة الدكتوراة من نفس الكلية وهو رسام صحفي وكاتب وناقد متابع للحركة الفنية التشكيلية المصرية والعالمية وهو رسام واقعي يستخدم الألوان المائية في تصوير أبناء الطبقات المختلفة وقد لفتهم أشعة الشمس، ولكنه كمصور متحرر أحياناً من لزوميات الرسم الصحفي، له اتجاهاته التجريبية في مجال الطبيعة الصامتة بإستخدام الألوان المائية حيث يحول التفاحات (بطل لوحاته تلك) إلى كيانات معمارية أحياناً تلقى ظلالها على الأرضيات وكأحجار ثمينة يشع بضوئها من داخلها أحياناً أخرى فالطبيعة الصامتة عنده حوارية إستعارية وبنائية مبتكرة، حيث يلعب بالفراغات والمساحات الهندسية في مقابلة بليغة مع ثمار التفاح في تجمعات موضوعة

محمد الناصر - تكوين - ١٩٩١

Mohammed Al-Nasser - Composition - 1991

محمود أبو العزم دياب 1947

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1970 وعين بالتدريس فيها مواصلاً دراساته العليا فيها.

يصور محمد أبو العزم الريف المصرى بطريقة مميزة في صياغة الشخص بصورة رومانسية لا تخلو من السيريالية في علاقتهم بالمعمار الريفى ويستخدم مجموعات لونية ارضية من البنيات مع درجة مميزة من اللون الاخضر بعد خلط تلك الالوان لتكتسب دسامة واحساساً بالقدم وتعتمد تكويناته على العلاقة بين المتعامدات الرأسية وتقاطعاتها الأفقية. دون أن يسمح لتلك الشبكيات الخلفية أن تهيمن على المسحة الانسانية التى تتمتع بها اعماله التصويرية، وعلى اهتمامه الملحوظ بتحقيق هوية مصرية لأعماله الفنية.

محمود أبو العزم - تكوين - ١٩٨٧
Mahmoud Abul Azm - Composition - 1987

محمد العلاوى
Mohammed Al Allowy

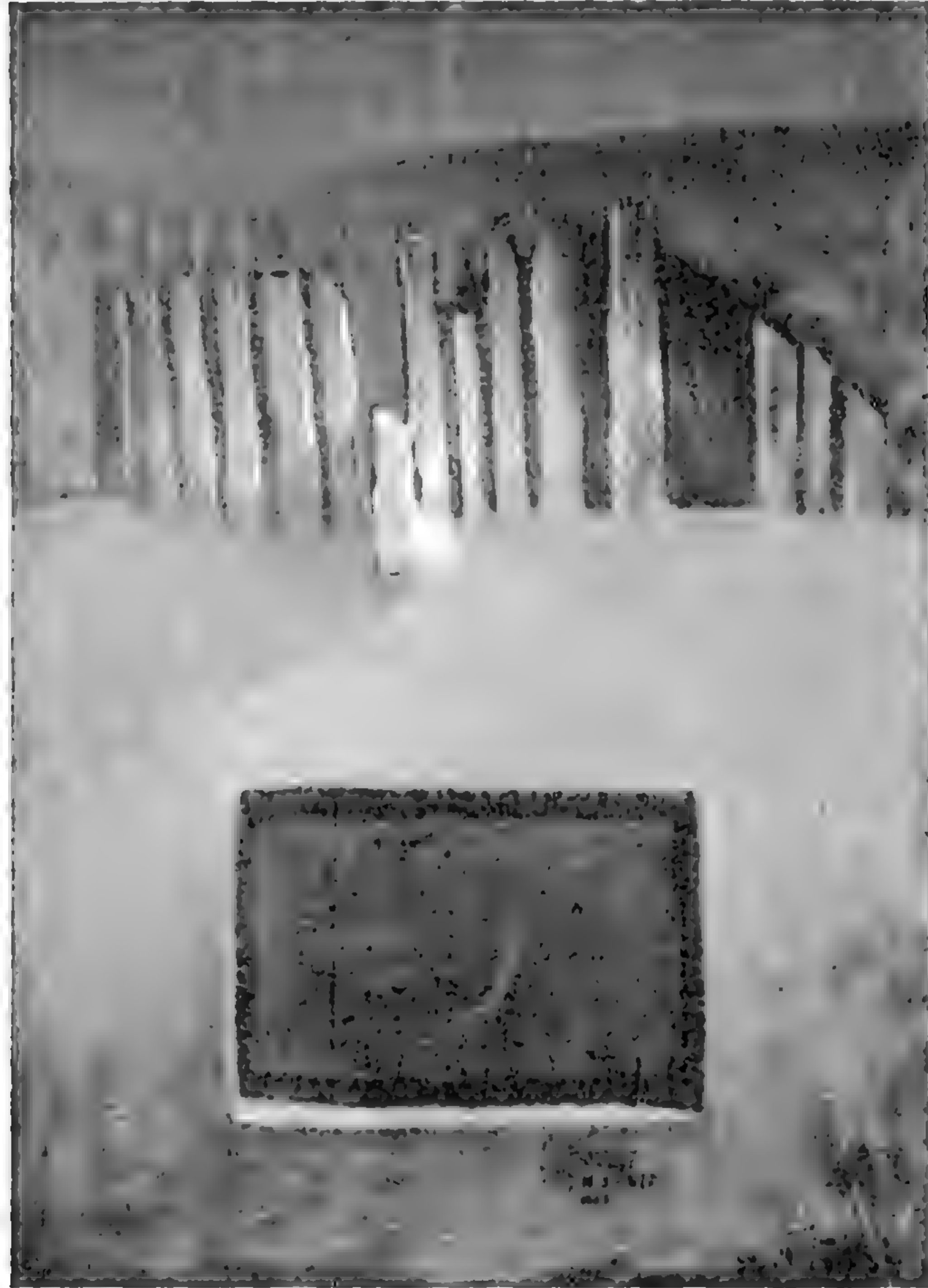
محمد العلاوى 1947

بكالوريوس الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1970 واكاديمية الفنون - معهد ريبين ليننجراد
عام 1974 ويعمل استاذا للتحت الميدانى بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة،
العلاوى نحّات متميز بخصوصية فى النحت الصغير الذى يصلح لأن يكون صرحيا وهو
يعتمد على التكوين النحتى من عناصر مترابطة ومتداخلة فى أوضاع ترتبط بفنون الحضارات
القديمة السومرية والمصرية ويميل الى التعبير الرمزي الميتافيزيقى.

محمد شاكر 1947

تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية وترقى في سلك التدريس بها إلى درجة العمادة مصور جدارى يتعامل مع مختلف الخامات.

لوحات محمد شاكر الكبيرة نسبيا تتميز بتعبيره عن الجدران العتيقة ذات الملامس الخشنة والألوان المخلوطة والأقرب إلى الدرجات المحايدة من الأبيض المضيء في مناطق منحسرة جدا إلى الأسود الفاحم الذي يهيمن مع الدرجات القائمة على تنظيم مساحات لوحاته جداريات قديمة بها فتحات زائفة - مغلقة - أو تنوءات قليلة أو ينحشر فيها قصوص اسطورية تعكس لون اللازورد في محيط من الأسود والرمادى وهو بذلك فنان اختزالى تجريدى ورمزى في نفس الوقت ، حتى حينما يصور صخور أسوان وانعكاساتها في المياه.

محمد شاكر- الكتلة والفراغ - ١٩٨٧

Mohammed Shaker - Mass and vacuum - 1987

محمد عبلة 1953

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 1977 ومنذ عام 78 طاف عواصم عديدة في اوروبا سويسرا والمانيا والنمسا وأمريكا لمتابعة الحركة الفنية والدراسة، وهو وجه بارز في الحركة الفنية للتسعينات حيث اقام العديد من المعارض، وشارك في تمثيل الفن المصري في عواصم عديدة وحصل على جوائز متقدمة في مصر والعالم العربي وأوروبا.

يجمع عبلة بين اللمسات التلقائية المتدفقة وبقع الالوان المطبوعة والمبصومة والمسيلة وبصمات الاشياء المموهة بأحبار الطباعة مع العناصر الكولاجية الملصقة والصور الفوتوغرافية والمطبوعة، وتتميز أعماله بالارتباط بالبيئة المصرية والناس المهمشين الصيادين والفلاحين والأطفال الذين يعيشون في العراء وفي النهر مع ذويهم وبين الكلاب والخيول والحمير والماض كما يعالج الموضوعات السياسية أحيانا وله تجارب في فن الكتاب الابداعي وهو يولف بين الرسوم والبقع اللونية التي يحاكي بها رسوم الفنان البدائي على الجدران أو رسوم الفنان الفطري والفصامي أحيانا، مع قصاصات لصور واقعية ليحقق رؤية متوسطة فيما بين هذا وذاك يمثل ما يفعل فنانون التكعيبية من تلصيق قصاصات أو أجزاء من آلات موسيقية أو من الخيزران المضفور أو الحبال المجدولة لتأكيد التواجد الواقعي على لوحاتهم الشاردة في التشظير والتشردم ويعالج عبلة أيضا التشكيل المجسم والعمل الفني المركب بصورة تجمع بين أعمال السجية والحكمة الظاهرة.

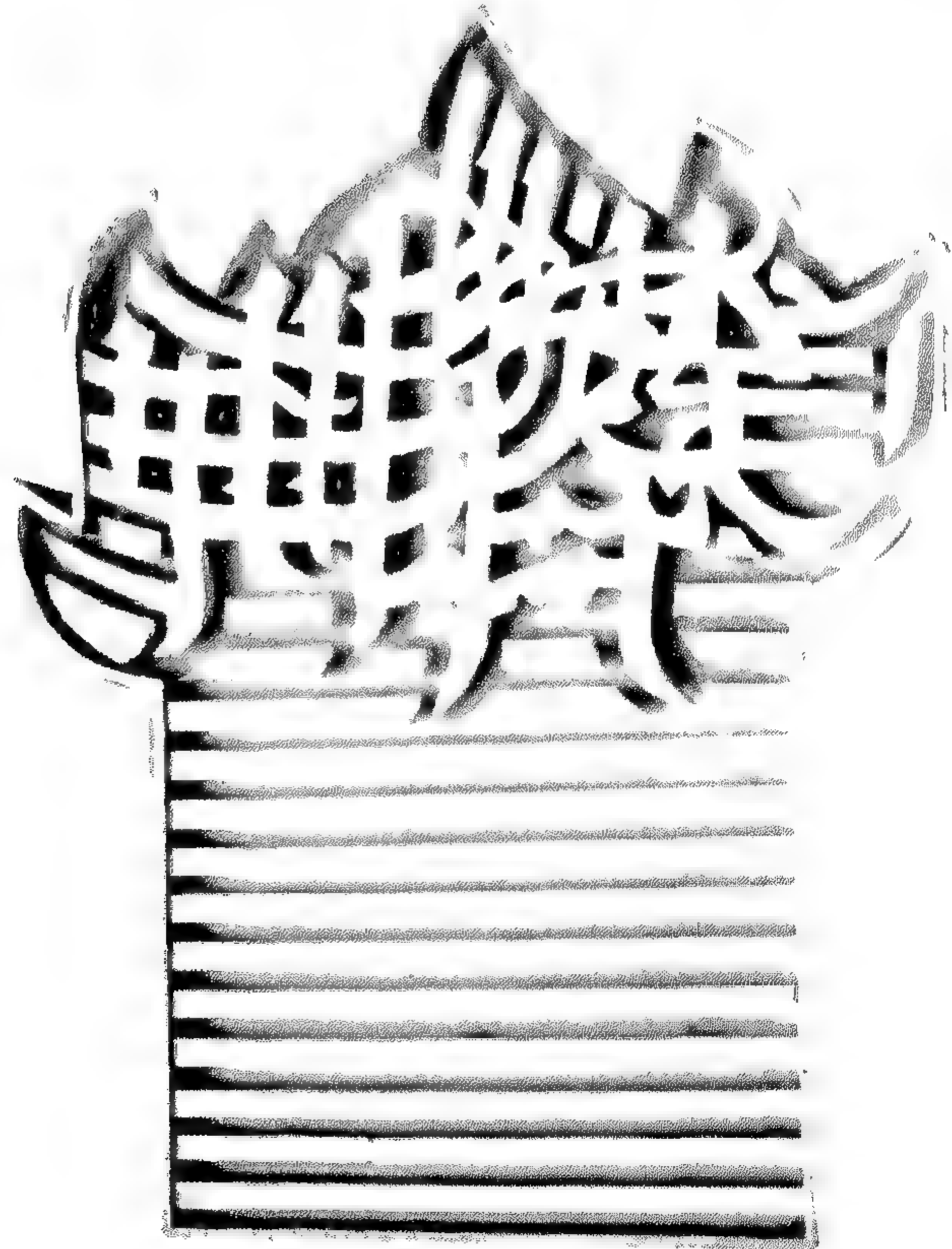

محمد عبلة - زحام - ١٩٨٩

Mohamed Abila - Crowds - 1989

بدأ محمود عبد العاطي نشاطه الفني تجريديا هندسيا متأثرا باستاذة مصطفى الارناؤوطي مستخدما ألوانا قوية صافية ومساحات منضبطة تلقى ظلالها على بعضها البعض. ثم بلور تجربة فنية مهمة تعتمد على مقومات الفن البصري الذي يعتمد على تكرارات مفردات بسيطة وأولييه وفق نظام بالغ التركيب فيحقق انساقا متعددة للرؤية والتأمل مستخدما قطع من خشب الابلكاش الدقيقة بعد طلاء سطوحها الداخلية بألوان فسفورية ثم تثبيتها مرتفعة عن خلفية اللوحة البيضاء بمقدار محسوب، فتعكس الألوان الفسفورية على الخلفية البيضاء بقدر من الميل يتغير وفق موقع عين المشاهد من العمل، فتترك أطيافا غامضة من الألوان الخضراء والصفراء والبرتقالي والحمراء لا يعرف المشاهد مصدرها المباشر، لأن السطح العلوي المرئي كله قد طلى باللون الأبيض.

واستفاد الفنان من دراسته العميقة للفن الاسلامي الهندسي والحروفي والارابيسكي في ابتكار مفرداته وتكويناته المتجددة، وقد أقام الفنان بتقنيته واسلوبه هاتين عملا جداريا ضخما في دار الاوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حيث فاز بجائزة في مسابقة بين الفنانين لهذا الغرض.

محمود عبد العاطي- بدون عنوان - ١٩٩٨
Mahmoud Abdel Ati- Untitled - 1998

مدحت شفيق 1950

مصور ونحات مرتبط بجذور التراث المصري، يعيش في ميلانو بإيطاليا، أقام أكثر من 45 معرضا في دول عديدة بأوروبا ومصر قال جوائز عديدة أهمها جائزة الاسد الذهبي للقديس «سان ماركوس»، لبيئالي فنيسيا الدولي 1995 مع زملاءه المصريين أكرم المجذوب وحمدي عطية.

الفنان مدحت شفيق فنان مصري الشخصية والاسلوب، وكأنه أقترب أكثر من مسقط رأسه بقدر بعده عنه جسديا واقامته في ايطاليا بصفة دائمة لسنوات طويلة، فأعماله ذات ألوان ارضية لون الطمي وأكسيد الحديد والمنتجنيز والكروم الى أحبها الضراعتة والاقباط والفنانون الشعبيون في الصعيد والتوبة عناصره مصرية محورة ثنائية الابعاد تجمع بين الشخوص والزخارف والتمويهات اللونية خشنة الملمس كالجدران القديمة أو كالجلود المقددة فيها احساس النحر الذي تحدثه موجات البحر والرياح العاتية في كتل الخشب والاحجار ومنحوتاته تخضع لذات المنظومة والمزاج البنائي الذي يحكم لوحاته التصويرية.

مدحت شفيق- إحياء التاريخ - ١٩٨٩
Medhat Shafik - Reviving history - 1989

ميرفت السويفي - بدون عنوان - ١٩٩٧
Mervat El Sewefi - Untitled - 1997

ميرفت السويفي 1951

تخرجت في كلية التربية الفنية عام 1973. دراسات عليا بالقاهرة ويوغسلافيا وتعمل بالتدريس بكلية التربية الفنية، ميرفت السويفي خزافه موهوبة ومتفانية في تطوير تجربتها النحتية بخامات الخزف الطينيات والمزججات والبريق المعدني، ابتكرت لنفسها عروسة مستمدة من الفن الشعبي كالتماثيل السحرية واجرت على صيغتها متغيرات عديدة في الحجم واللون والتفاصيل سواء نحتتها بمفردها أو في مجموعة أو في عمل فني مركب فازت به بالجوائز ذات التميز في دورات بينالي الخزف الدولي بالقاهرة أو في معارضها النشطة بالقاهرة، وهي زوجة الفنان علي نبيل وهبه .

مصطفى عبد الوهاب 1947

تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1971. مصور تجريدي له مجموعة لونية مميزة من الرماديات الداكنة بحروف بنفسجية وخضراء وزرقاء متداخلة في ضربات فراجين عريضة يحركه الذراع البندولية، لينتج أصداء لعالم ابكيولوجتي رمزي يترجم مشاعر النظر إلى اندوامات والأمواج والعواصف الجامحة على معظم مساحة اللوحة، ويقابل جموحها خلفيات ساكنة مصمتة من درجات لونية فاتحة محايدة.

مصطفى عبد الوهاب- تكوين - ١٩٩١
Mostafa Abdel Wahab - Composition - 1991

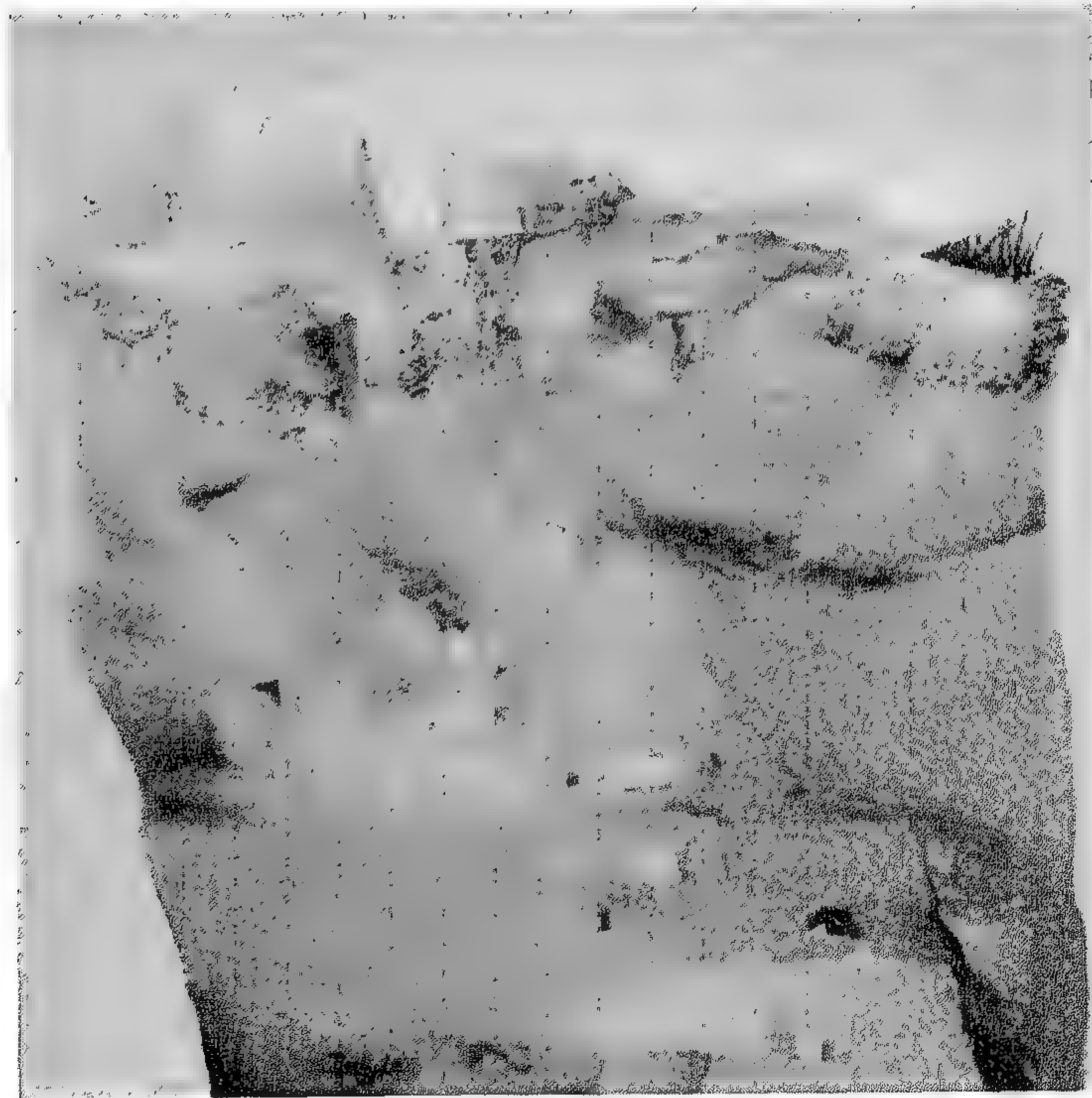
نازلي مذكور 1949

درست الفنانة نازلي مذكور في مراسم خاصة بالقاهرة وفلورنسا بينما درست الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتفرغت للفن بصورة كلية اعتباراً من عام 1981 حيث طورت شخصيتها الفنية بعمق وشاركت في معارض عديدة في مصر والخارج، كما أقامت معارض شخصية لأعمالها المتطورة في مصر وأمريكا وكندا وفرنسا وهولندا .

أعمال نازلي مذكور ترتبط بصورة وثيقة بالبيئة والمجتمع الريفي المصري المشاهد الخلوية التي تطورت من البحث في العجائن والأوساط اللونية المبتكرة وأحياناً الكولاج بشرائح من ورق البردي والرمل والحبال وعجائن الورق ثم التلوين بالأوان مونوكرومية بنية زيتونية ولون الحجر الجيري المضيئ. ثم انتقلت إلى البحث في طبيعة تكوين المنظر من بؤر منظورية متعددة مع أعمال جماليات ملامس السطوح من خلال العجائن وخداع البصر الرصين في تبادل الشكل مع الأرضية ودرجات الأهمية والصدارة ثم عالجت قضايا المرأة والحرية بصورة رمزية.

تحافظ نازلي مذكور بالرغم من حداثة تشكيلاتها الفنية على قمة التصوير من حيث لسة الفنان وتدرج الألوان في مناطق موضوعية محسوبة بحكمة .

وفي يونيو 2006 عرضت تجربتها مع كتاب الفنان حيث أعدت تصميمات ولوحات لكتاب لتجيب محفوظ.

نازلي مذكور
Nazli Madkour

جيل الشباب

مع بداية الثمانينيات بدأت الفرص تسنح للفنانين الشباب لعرض أعمالهم في قاعات العرض الرئيسية في العاصمة وفي الإسكندرية والتفت الفنانين الكبار والقيادات الفنية إلى أهمية تعويض إفتقار معرض الطلائع الذي كانت تقيمه جمعية محبي الفنون الجميلة العريقة والذي كان بمثابة مفرخه لنجوم الستينيات في الفن التشكيلي، فتأسس صالون الشباب وأصبح علامة فارقة في بناء المبدعين الشباب بناء مهنيا وثقافيا ونفسيا، تبنى الصالون فنانين كبار وعمل على نجاحه وتوجيهه الفنان / أحمد فؤاد سليم والراحلة فاطمة إسماعيل ، وفي الإسكندرية تولى الفنان فاروق وهبه مرسوم أتيليه الإسكندرية حيث شجع دارسى الفن فيه عن الهواه ومن طلاب الفنون على إعتراك التيارات الحدائيه بجراه وعدم تردد. ترقب على هذا المناخ نهضة فنية شبابية وأصبح صالون الشباب بمثابة الأمل في إستمرار ورقى المسيره التشكيلية في البلاد وتجراً الشباب على التقنيات والأساليب الحدائيه وأثبتوا كفاءتهم في هذا المضمار وأهمهم :

1961	صلاح حماد	1969	إبراهيم الدسوقي
1962	طارق الكومي	1963	أحمد رجب صقر
1966	عادل ثروت	1962	أحمد عبد الغنى
1961	عبد ريمزى	1964	آرمين آجوب
1970	عصام درويش	1967	السيد قنديل
1965	عماد أبوزيد	1970	آمال قناوى
1963	محمد الفيومى	1965	أيمن السمري
1965	محمد عبد المنعم إبراهيم	1998 1963	جمال المرسى
1960	محمد فتحى أبو النجا	1963	جورج فكرى
1971	محمود بركات	1965	حازم المستكاوى
1963	محمود حامد	1947	حسن كامل
1969	محمود منيسى	1964	حسين عبد الباسط
1961	معتز نصر	1964	حمدى عطية
1964	ناجى فريد تادروس	1963	خالد حافظ
1968	هاني فيصل	1965	خالد سرور
1967	هشام توار	1971	ريم حسن
1971	وائل شوقي	1970	زكريا سليمان
		1971	شادى المنشوقاتى

إبراهيم الدسوقي 1969

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1992 - ومن مدرسة الفنون بلندن 1997. مصور متمكن من عائلة مصورين والدته ووالده وزوجته واقربته وجودية خصوصية حيث يرسم الموديل بقراءة خصوصيته يكتشف لوحاته الأبيض والرماديات الفضية واللامس الهادئة يصور الناس ودوابهم وطبوعهم والأشياء التي يستخدمونها والجماعات بطاقة تعبيرية، الموديل البدينة تنظر في المرأة بلا مشاعر تحولها إلى أسيرة في فراغات لوحاته وكأنها صناديق شظايا مفرقة الهواء لا تمسها الرياح ولا أشعة الشمس ألوانه قمرية فلورسنتية تؤكد هذا الشعور السحري لأجواء لوحاته.

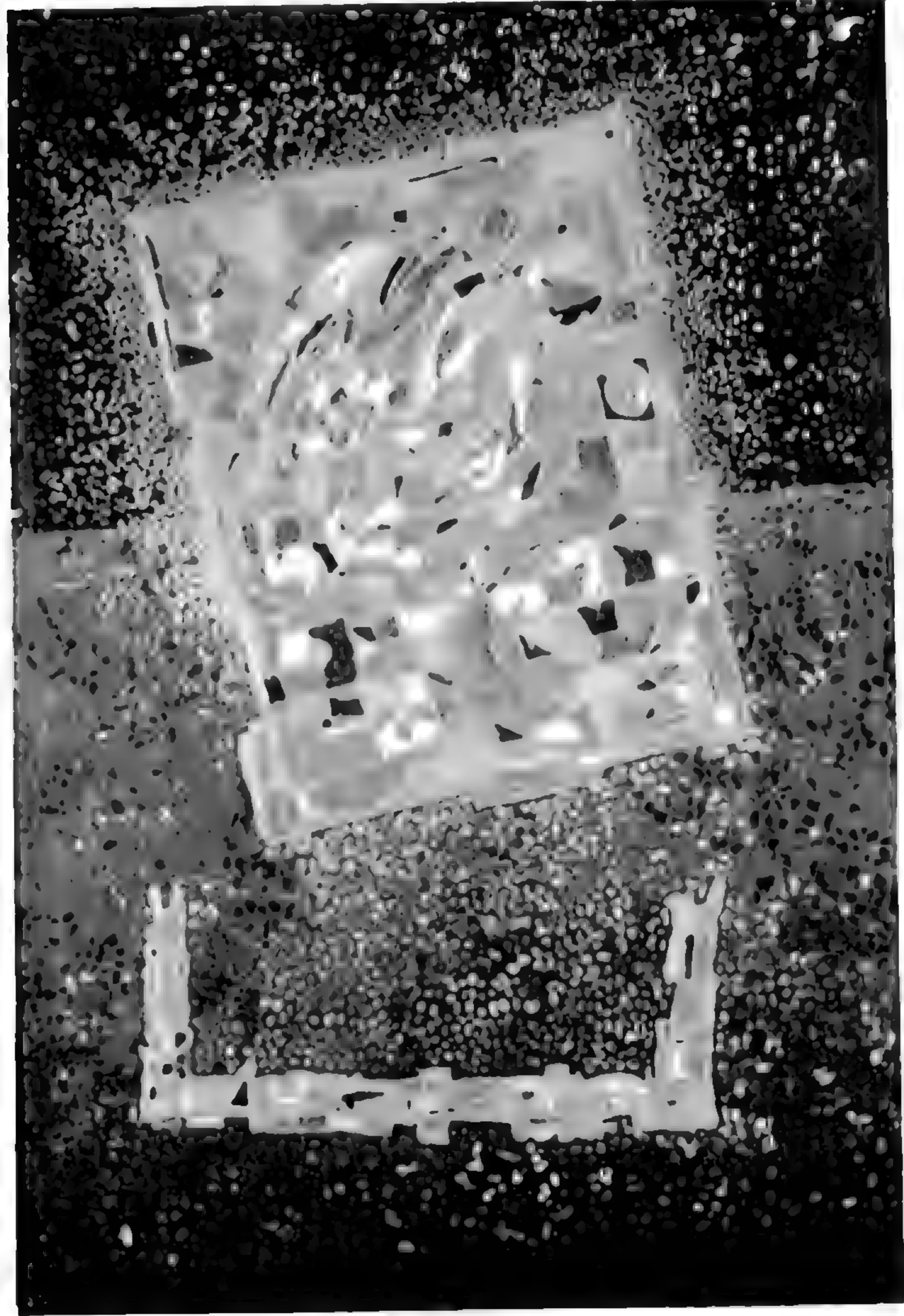
وله تجارب في التشكيل بالصاج والسلك لتمثيل صرحية تفصح كتلتها عن ما ورائها من طبيعة ومرئيات وأضواء من خلال الفراغات الإيقاعية فيما بين الخطوط الحزونية التي تحدد البعد الثالث.

إبراهيم الدسوقي - بدون عنوان - 1999
Ibrahim El Desouky - Untitled - 1999

أحمد رجب صقر 1963

فنان جرافيكى تجريبى يهتم بالتجربة الكولاجية والاسمبلاجية، في أعماله ثنائية الأبعاد والأعمال الفنية المركبة في الفراغ للفنان حساسية خاصة بالعناصر سابقة التصنيع شائعة الاستخدام ولكن استخدامه لها ليس من سلاسة لغة البوب وإنما بصورة كولاجية خاصة حيث يلملم تذاكر القطارات وطوابع البريد والمصقات التجارية كوحدات بنائية تكرارية لها مزاج زخرفى تنقيطى وافر الطاقة التلوينية، وفي أعماله الفنية المركبة يلملم بين الخامات والعناصر المسطحة والمجسمة والفراغية والمصورة، الفيديو في مركب يتسم بالزخم المفرط أحياناً، جرافيكياته الليثوغرافية ذات نكهة تراثية.

أحمد رجب صقر. وجه ١٩٩١
Ahmed Ragab Sakr - Portrait - 1991

أحمد عبد الغني 1962

تخرج في كلية التربية الفنية عام 1986 وحصل علي الدكتوراه ويعمل عضواً بهيئة تدريسيها منذ تخرجه تطورت تجربته أحمد عبد الغني التصويرية علي مراحل حثيثة وهو طوال تجربته فنان تجريدي خالص وانتقل من التكوينات التي تحاكي المنظر الطبيعي ولكن بمكونات هندسية ومعمارية رمزية كالأهرم والكره والمكعب والمخروط مغلفين في أجواء عاصفة ورياح تبهم بعض المناطق وتؤطر البعض الآخر، مرحلة اعتمد فيها علي التظليل والاضاءة الأكاديمية لعناصر أكاديمية ولكن بتكوينات حداثة.

وظلت هذه المرحلة مهيمنة علي تجربته التصويرية لأعوام طويلة يرسم بدائل تكوينية ومجموعات لونية بنفس العناصر ثم تحول إلي استخدام مساحات مصممة تتنفس بها العناصر المتراكمة كالجداريات القديمة المتآكلة والمعادن المنحورة وكتل الأخشاب المتهاكة موشقة بالحبال والمسامير الضخمة وتزايدت المساحات المستوية وتوهجت ألوانها الحمراء والزرقاء تطارد عناصر التشكيل وتزيحها إلي حدود اللوحة وفي مرحلته الأخيرة انطلقت تجربته التصويرية إلي أفق حداثة فريد فني معرضة الذي أقامه بقصر أحمد شوقي بالجيزة بعنوان (توستالتجي) أي الحنين للماضي، اختار أحمد عبد الغني الأسود والأبيض وعروق ألواح الخشب المتهاك المشعب ببقايا الأسمنت ومساحات دهب أرضها المشددة من السلك الشبك المعدني بعجينة الأسمنت زهد في الزخم اللوني وتكاثر العناصر وحركتها الدوامية ليعبر بالأسود والأبيض عن الضوء الصادر خلف اللوحة وتصوير الأشياء الأكثر إلحاحاً علي عينية ترايبع البلاط النوافذ والأبواب وغير ذلك.

أحمد عبد الغني - بدون عنوان - ٢٠٠٣
Ahmed Abdel Ghani - Untitled - 2003

آرمن أجوب جوبيان 1964

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1992 شارك في سميوزيوم أسوان الدولي الثالث 1998 وحصل على جائزة التفوق - للسفر إلى روما.

نحات تجريدي بالغ التميز مينيماي يتعامل مع الجرائيت الأسود الأفريقي والبازلت الأسود يحيل تلك الأحجار الصلبة إلى كتل مينمالية خالصة الاختزال عضوية حركية انسيابية مذهشة مستخلصات معمارية من المخاريط ذات الرؤوس المدببة والامتدادات إلى مركز الجاذبية للنظر واللمس.

آرمن أجوب جوبيان
Arman Ayoub Gobian

آمال قناوى 1974

فنانة شابة صاحبة ذهنية عميقة وبحوث تشكيلية تقديمية في تجاربها في الرسم والتصوير والفوتوغرافيا والاسمبلاج، وفي منحوتات الخامات الحديدية من الأسياخ والألواح والشبك المعدنى الذى تتعاون فيه مع أخوها الفنان عبد الغنى قناوى.

في أعمال الاسمبلاج تأخذ آمال منحى مفاهيمى تتسم بالروحانية والأجواء الأثيرية والإحساس الانثوى - رافات التل والريش الأبيض وأجزاء من قطع أثاث قديمة، إحساس حالم نوستاليجى يستدرج المشاهد ليقترّب منه فتتركبه الهواجس ويلتصق في وجدانه كإحساس بالذنب من نوع غير مفهوم، وفي السنوات الأخيرة وظفت آمال قناوى الفنون البصرية كالفوتوغرافيا والفيديو في إبداع أعمال تأملية ذات طابع درامى وقد حققت الفنانة نجاحاً كبيراً فى المحافل الدولية وحصلت على جوائز مرموقة.

آمال قناوى - تفصيل من فيديو - ٢٠٠٧
Amal Kenawy - detail from video work - 2007

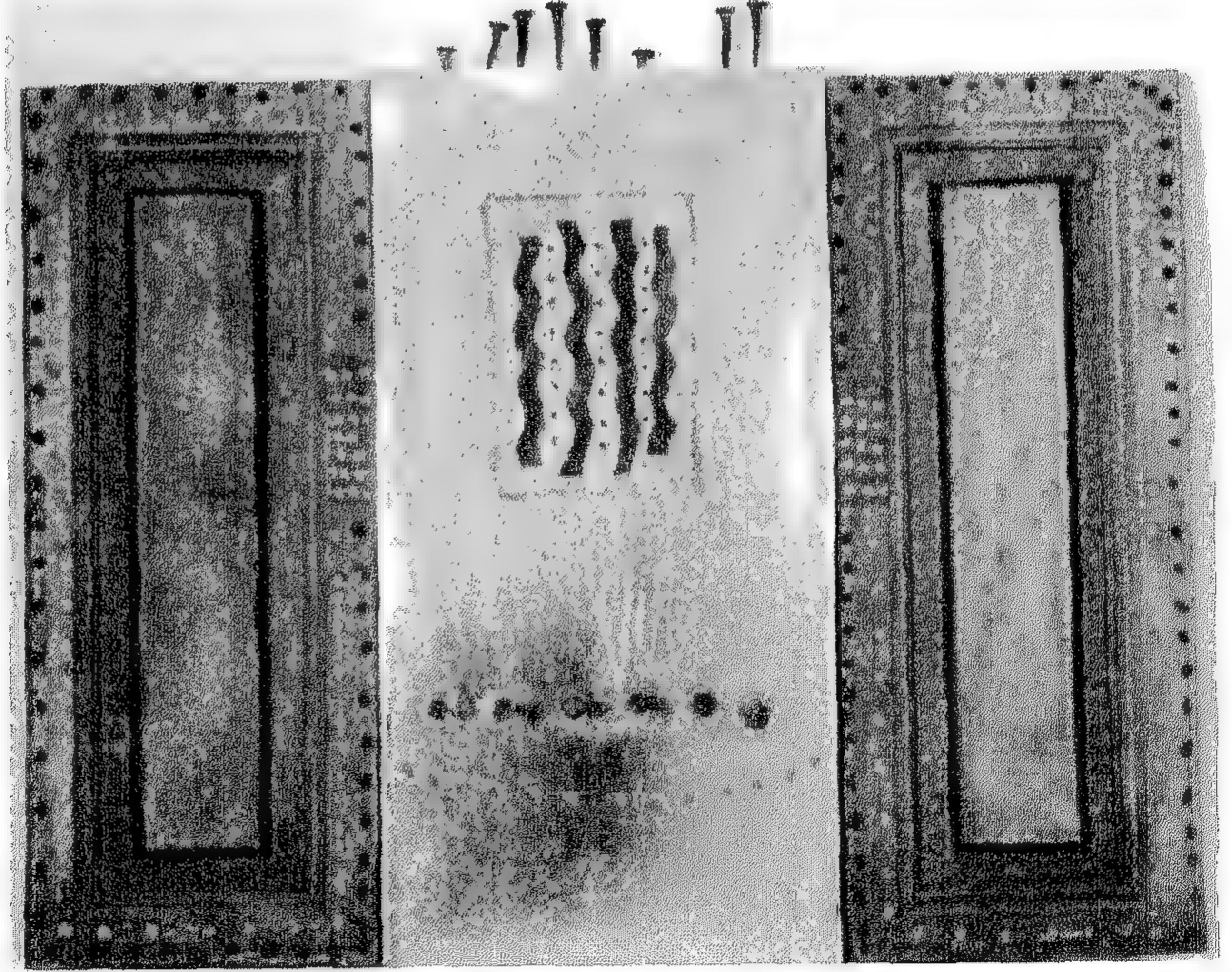
أيمن السمرى 1965

تخرج فى كلية التربية الفنية قسم التعبير الفنى 1989 وحصل على الدكتوراه عام 2002 وعين بسلك التدريس بالكلية.

الفنان أيمن السمرى فنان طبيعى لمع اسمه فى دورات صالون الشباب حيث حصل على عدد من الجوائز ونالت أعماله إعجاب المحكمين والفنانين المتقدمين، بينما عانى من هجوم المحافظين على فنه واتهموه بالعبثية.

يستخدم السمرى قطع الأخشاب المصنعة المتآكلة وكأنها قشور سقطت من جدار قديم واحتفظت بحالتها الطازج عليها بشذرات من علامات رمزية نوبية وسحرية وحروفية، ثم ادخل قطعاً واحزمة ومسامير وصواميل ودوائر من الحديد المطروق مع أعماله التصويرية مما وفرت لتلك الأعمال نوعاً من الحوار المتباين بين رقع الخشب الحبيبي الملونة بهشاشتها وخصائص واسياخ وجدائل الحديد الخام بصلابته.

وقدم الفنان فى الآونة الأخيرة أعمالاً متقدمة من فن التركيب فى الفراغ والعمل الفنى المركب.

أيمن السمرى

Ayman El Semary

جمال المرسى 1963. 1998

تخرج الفنان جمال المرسى فى كلية الفنون الجميلة وعمل فى مصلحة سك العملة ونشط فى الحركة الفنية بصورة متوهجة انتهت بوفاته المبكرة.

كان الفنان جمال المرسى من طليعة صالون الشباب بحضوره الدائم وشخصيته الخجولة ومشاركته الدائمة فى المعارض والندوات والملتقيات، وحاز على العديد من الجوائز فى فن التصوير على لوحاته كبيرة المساحة، وقد ضربت شمسه مبكرة ففقدت الحركة الفنية الشبابية لبضا من أفضل ما فيها.

أعماله طليعية فى فن التصوير المصرى وبصمته بالغة الوضوح فى تحليل الشخصيات، المجموعات اللونية كلها شديدة الخصوصية والاصالة، ورغم عمره القصير فإن غزارة إنتاجه وخصوبتها مكنت من اكمال الصورة الابداعية، عالمه قمرى اضاءته بيضاء فلورسنتيه، وشخصه هيولين يتحركون بالازاحة من مواقعهم المختارة على اللوحة.

جمال المرسى - فى الواحات - ١٩٩٣
Gamal el Morel - In the Oases - 1993

جورج فكرى إبراهيم 1963

تخرج فى كلية التربية الفنية عام 1986 وحصل على درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية الفنية عام 2000.

يستلهم الفنان اعماله من الواقع الاجتماعى المصرى، من خلال الحياة البسيطة للإنسان المصرى، وتنوع عناصر اعماله لتعبر عن الفتاة، الفلاح، أولاد الحارة ويعتمد فى تكويناته على المنظور، والمساقط الأفقية والرأسية (عين النملة - عين الطائر) وذلك من خلال الحفاظ على النسب الرياضية للمساقط الهندسية، يميل الفنان الى استخدام الدرجات المختلفة للون الواحد (المونوكروم) كما اتجه مؤخراً الى الاستلهام من التراث القبطى فى صياغة شخصه الهائمه فى فراغ اللوحة وكأنهم فى عالم مفرغ الهواء ويستخدم جورج فكرى أقلام الرسم «الكوفتية» والفحم السوداء والبيضاء والبنية المحروقة على مسطحات واسعة من ورق «الكرافت» البنى الفاتح بجرأة وخصوبة خيال، يؤكد بعض المساحات بخلفيات لونية وقوية تؤكد من تفاعل دوامات الخطوط والشخص المتجذبه الى إيقاع فضائى سريع الحركة، وقد أنجز الفنان عدداً من الأعمال الكبيرة، وتمكن من السيطرة على العلاقة المتجاوبة بين مئات العناصر والرموز فى توافق إيقاعى ينبض بدرامية خاصة.

جورج فكرى
George Fekri

حازم المستكاوى 1965

تخرج فى كلية الفنون والتربية قسم تحت جامعة المنيا 1986 شارك فى العديد من المعارض فى مصر وسويسرا والنمسا والمانيا والتشيك وشغل منصب مدير متحف الفن الحديث فى عام 2002.

الفنان حازم المستكاوى فنان مثقف يتعامل مع الأعمال الفنية المركبة وبالخامات المختلفة السلوك، الاقمشة والأسلاك والاوراق الملصقة، وهو فنان تجريبي مجدد تكاد لا تقف له على ملامح اسلوبية تعلق به وفى ذلك سر حيويته الابداعية وطموحه للتجريب والابتكار المستمر.

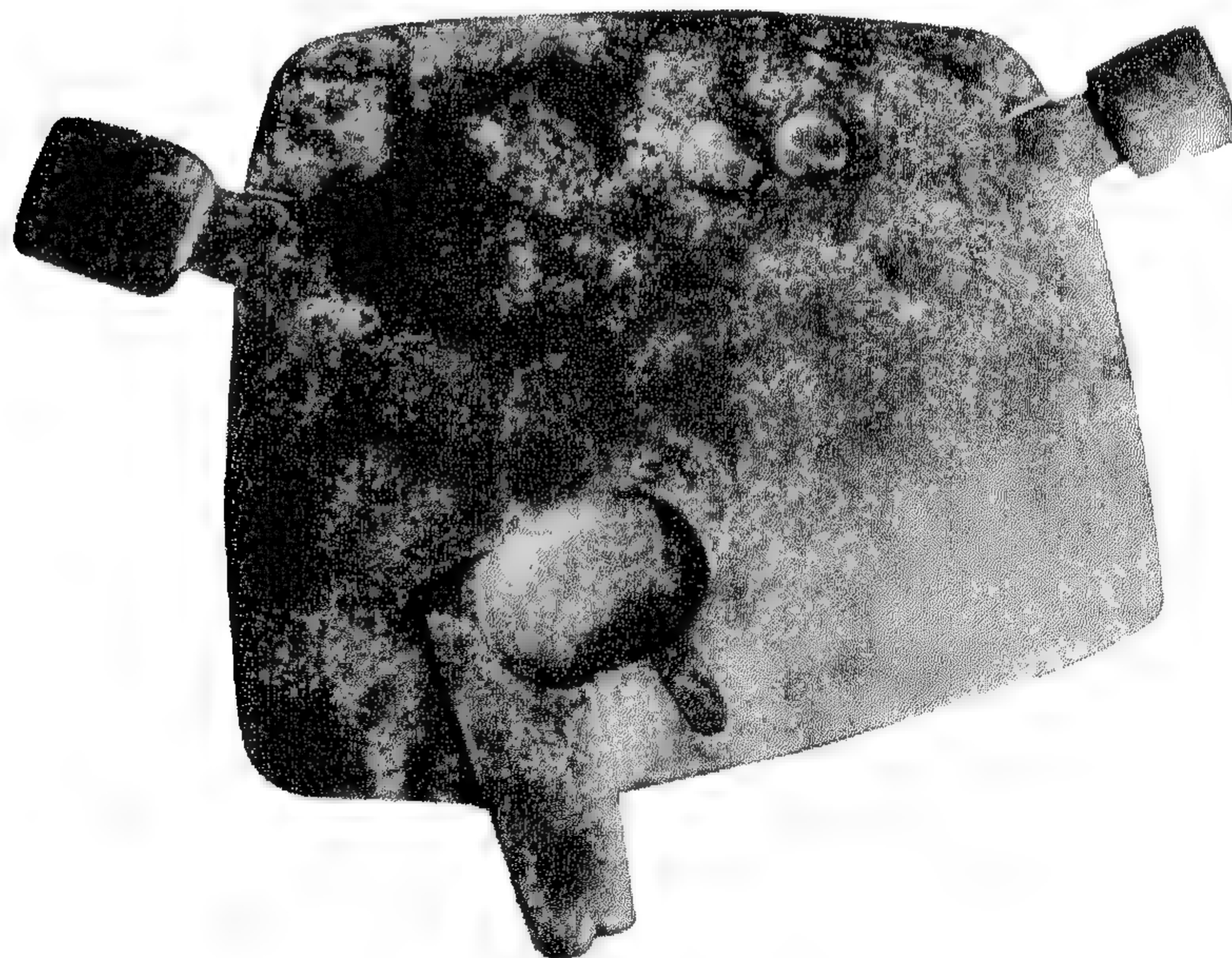

حازم المستكاوى - ايقاع - ١٩٩٩
Hazem El Mestikowi - Tempo - 1999

حسن كامل 1967

تخرج في كلية التربية الفنية عام 1991، جامعة حلوان، وعمل في التدريس بها منذئذ.

الفنان حسن كامل فنان شاب متوقد الموهبة، برزت أعماله بقيمتها الفنية المرتفعة في المعارض الجماعية خاصة المعرض القومي الذي أقيم عام 2001 بقصر الفنون بالجزيرة كما حاز على الجائزة الاولى في مسابقة تماثيل الميدان باسم الاديب طه حسين حيث أعد مشروعا طليعيا في تماثيل الميدان المعاصر راعى فيه العلاقة التكاملية المتوازنة بين العمل النحتي والقاعدة والجزيرة المحيطة بالتماثيل مراعى التوافق الايقاعي بين تلك العناصر والمغزى الرمزي والتعبيري للعمل الفني وهو ينحت تماثيله في الاحجار الصلبة الجرانيت والديوريت فضلا عن البرونز الذي صاغ منه تماثيل طه حسين.

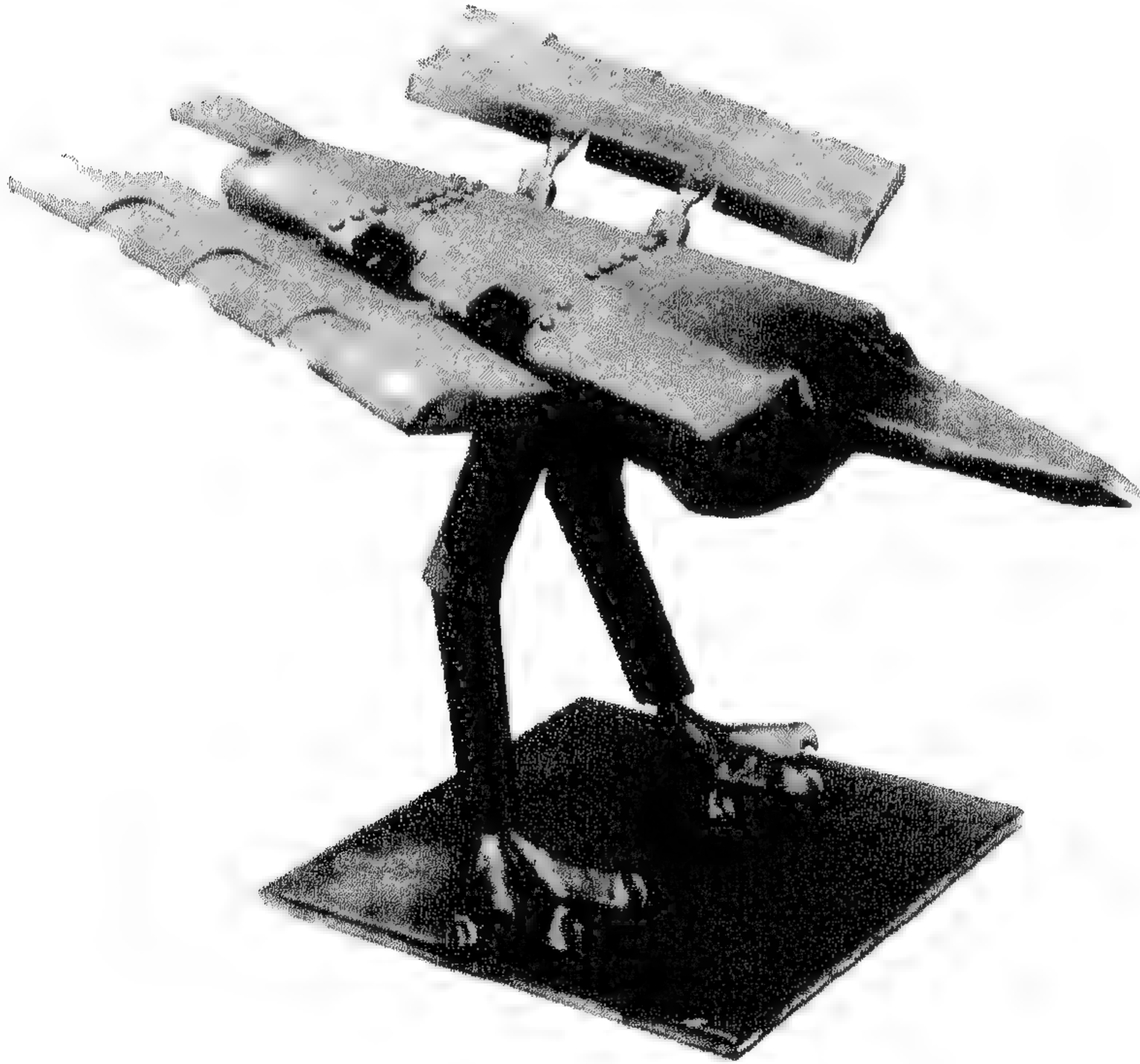

حسن كامل - بدون عنوان - ١٩٩٧
Hassan Kamel - Untitled - 1997

حسين عبد الباسط 1964

تخرج في كلية التربية الفنية عام 1988 ، ويعمل مدرساً للنحت فيها ، شارك في صالونات الشباب والمعارض القومية ، وفي ورشة النحت في الحجر ، سمبوزيوم النحت الثاني بأسوان 1997 ، وفي معارض وورش عمل مكتبة الإسكندرية للنحت في الهواء الطلق ، والنحت الميداني وكتاب الفنان .

أعماله النحتية مبالغته فهي روبرتية تجمع بين هيئات الكائنات البدائية كالديناصورات والطيور الجوارح ، وبين الكائنات الميكانيكية ذاتية الحركة ، أعماله السيمبلجية من شرائح الصلب والنحاس ورقائق الألومنيوم ومن المواسير والشبكات المعدنية الرقيقة التي تضاف على أعماله إحساساً بالشفافية ، وأجزاء مسبوكة في النحاس أو الألومنيوم يثبتها في تشكيلاته التركيبية باللوايب والسامير والمفصلات ، ليسمح للجمهور بتحريكها والتمتع بأحوالها المتقلبة

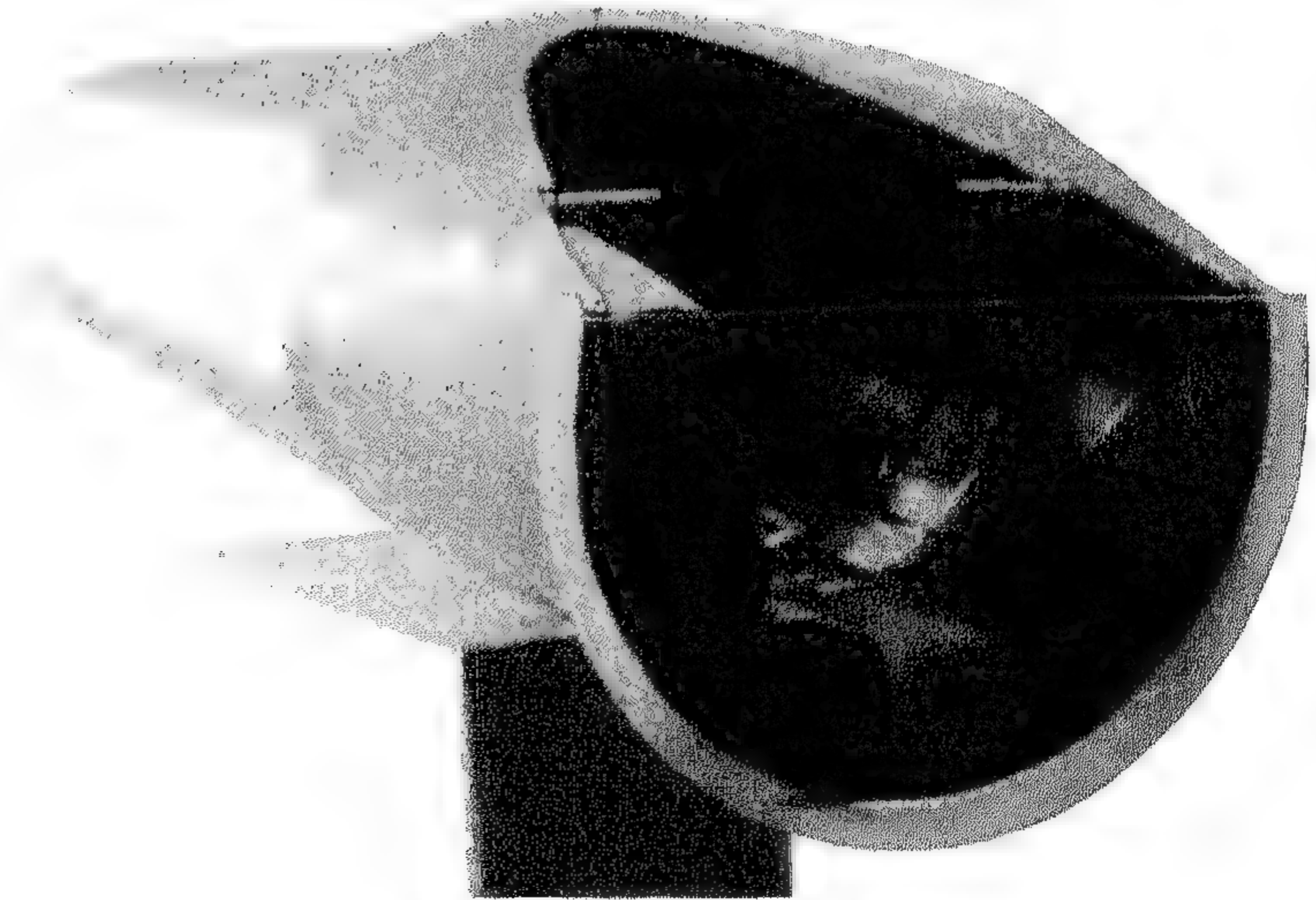

حسين عبد الباسط
Hussein Abdel Basset

حمدي عطية 1964

فنان يتمتع بأصالة في وعيه البيئي والاجتماعي الوطني دون افتعال - اتخذ لنفسه مرسى بمنطقة الفواخير بالفسطاط مع عدد من الفنانين الشباب، ينتجون أعمالاً تجارية تسويقية ويبدعون أعمالاً جادة في العمل الفني المركب والحداثي، يستخدم حمدي عطية خامات الفخار والحديد والخشب والخيش والأسلاك وبصمات الخامات بصورة اسمبلاجية ويلونها بالألوان ساطعة أكريليكية متباينة ذات طاقة قوية من التباين مع توحدها، أعمال ثلاثية الأبعاد كمحتويات جوان ميرو الخزفية ساطعة الألوان قوية الملامس، وهو بذلك خزاف ومصور ونحات وفنان أعمال فنية مركبة هي آن واحد، أطاح بحرمة الخزف ولزومية الألوان ذات البطانات أو المزججات، وأطاح بالكأنفاس وأطاح بالتحدي في آن واحد ليخلق لنفسه كائنات فنية تترك أثراً مستداماً في الذاكرة.

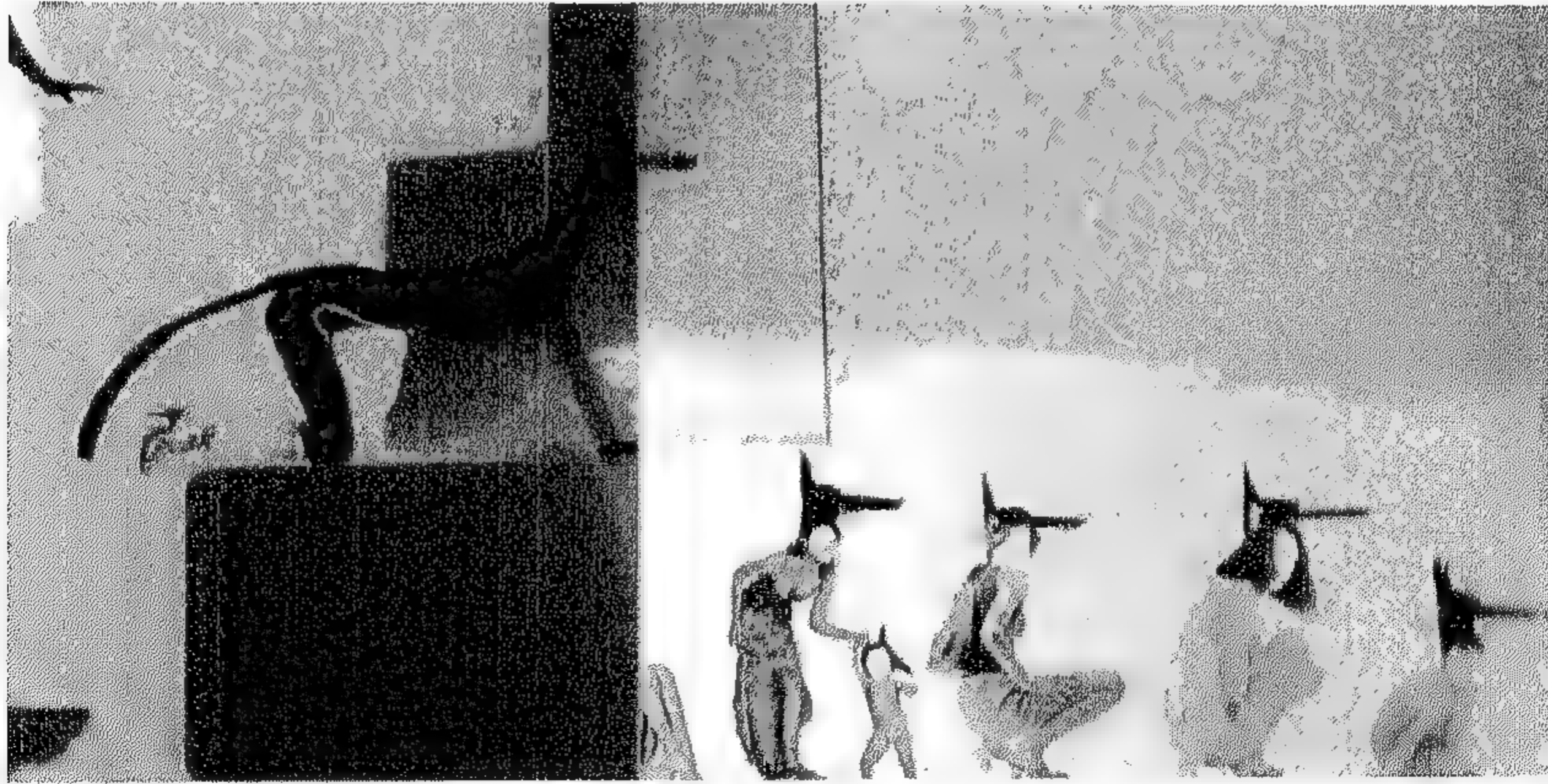
في صيف 1995 بمناسبة اليوبيل المئوي لبينالي فينيسا الدولي فاز حمدي عطية مع كل من مدحت شفيق والمعماري أكرم المجدوب بالجائزة الكبرى للبينالي - الأسد الذهبي للقديس ماركوس حيث اعتبر الجناح المصري الذي ابدعوه أفضل جناح في البينالي ليحققوا مع القومسييران جمال بكرى ومجدي قناوى سبقاً غير مسبوقاً في الحركة الفنية المصرية على المستوى الدولي.

حمدي عطية
Hamdi Atia

خالد حافظ 1963

تخرج خالد حافظ من كلية الطب، ولكن اهتماماته تركزت في بناء ثقافته، وتصوير موهبته وشغفه بالفن، ليؤسس لنفسه موقعا طبيعيا في الفن المصري المعاصر على المستويين الابداعي والتنظيري، فضلا عن الحركة التواصلية النشطة مع الملتقيات والمعارض والبيئيات الدولية بالتواجد والمشاركة الفعالة. وهو مصمم جرافيكي متميز، وقد تمكن من استثمار عقليته العلمية وتمكنه اللغة الإنجليزية واتساع دائرة قراءاته وعمقها، مع ذكائه الواضح ودراسته لفن التصوير بالقسم الحركية الفنون الجميلة مع الأساتذة حامدا وذكريا الزيني، فضلا عن مهاراته الجرافيكية وتعامله مع برامج الكمبيوتر وتصوير الفيديو، ليصبح فنانا مفاهيميا يُعنى بالرسالة التي تنصدر الشكل ليصبح رغم حداثة الظاهرة فنانا علاماتي أكثر من فنان تصويري، يستخدم خالد حافظ في أعماله التصويرية صورة «أنوبيس» رمز الجبانة في الحضارة المصرية القديمة، التميمة الأكثر ظهورا في أعمال خالد حافظ. يستخدمه بصورة تعكس كنيات ذات دلالات تتعلق بمفارقة أن سارق الجثث هو المكلف بحماية القبور، ومضاهيات تلك المفارقة في السياسة والمجتمع والاقتصاد المعاصر. ويلبس قناع أنوبيس لجماليات فوقايات من مجالات الموضة، ليربط بين قطبي الميتافيزقا المرتبطة بالموت، والحسية المرتبطة بقوة الشباب وتفجر الجمال الانثوي المعاصر، مع ملصقات «كولاجية» ذات دلالات ترتبط بذاكرات شخصية يعيد ترجمتها مفاهيميا.

خالد حافظ 1999

Khaled Hafez: Detail 1999

خالد سرور 1965

عضو هيئة تدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، شارك خالد سرور في أغلب دورات الصالون ثم أصبح قومسيرا لإحدى دوراته ورئيساً لإدارة الجرافيك بالهيئة العامة لقصور الثقافة في عام 2006.

تطورت أعماله من التخطيط الذي يفطر عناصر شعبية نوبية متزاخمة في صبغة جدارية إلى أن تبلورت شخصيته الفنية التي نجح في أن يجمع فيها بين الحس الجرافيكى وحبكة التصميم، مع الحفاظ على الحس القبطى والسجية المنطلقة وفي هذه التركيبة المتضادة تكمن قوة تعبيره وطزاجه تكويناته وألوانه.

توزيع المساحات والدرجات اللونية المركبة مع الساطعة في تبايناتها والميول الأيزومتري للمشاهد المسرحية في لوحاته واستخدام الخطوط الكونتورية المتناغمة أساساً محورياً للتكوين في لوحاته الصغيرة الناجحة.

وتمثل مجموعات اللوحات التتابعية أمثلة ممتازة تصلح لتكون رسوماً توضيحية راقية لنصوص أدبية.

خالد سرور- ٢٠٠٧
Khaled Sorour- 2007

ريم حسن 1971

فنانة تمتلك بالحبوية، تشارك في الحركة الفنية بنشاط واضح في الملتقيات الفكرية والمعارض وورش العمل المتنوعة والمشاريع الفنية المشتركة حققت نجاحاً قوياً في دورات صائون الشباب، مصورة تجريدية تعبيرية متمكنة وحساسة وجسورة في استخدام الخلطات اللونية المتباينة والتأثيرات العضوية في ملامس السطوح وحركة الفرشاة والعلاقات التكرارية والخطية ذات المزاج الإيقاعي.

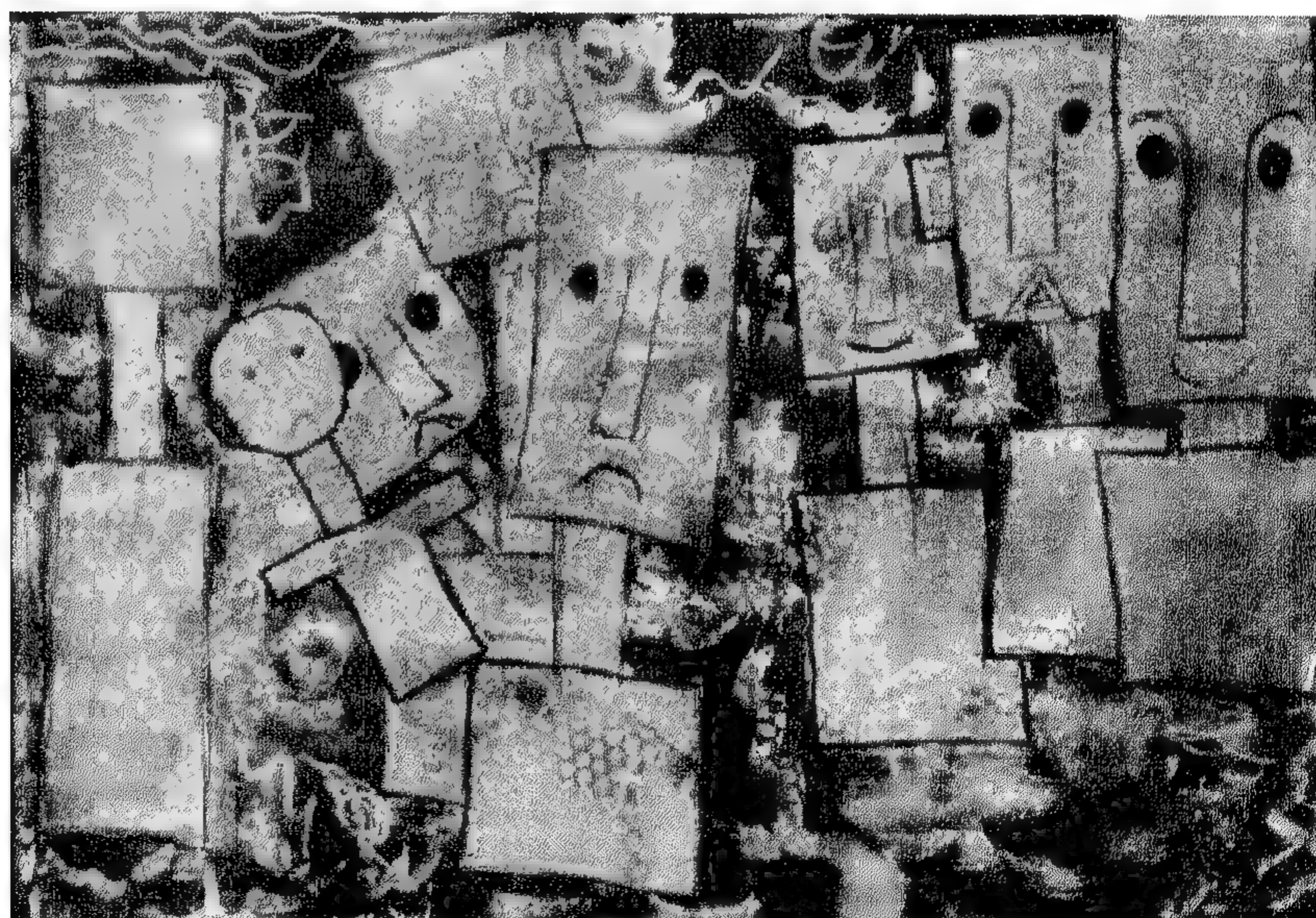
تحولت إلى العمل المركب باستخدام الوسائط الغير تقليدية وبصور متجددة كملفات الورق المضلع والخشب واللدائن مع علامات مراهيمية.

ريم حسن
Reem Hassan

زكريا سليمان 1970

فنان سكندري شاب علم نفسه بنفسه واقتحم الحركة الفنية بجسارة وإلحاح غير مسبقين أعماله فطرية حوشية مباغته معبأة بالرموز المباشرة والمصادمة والألوان الساطعة والتحديدات القوية والتكوينات التلقائية المتباينة المتماسكة.

زكريا سليمان - بدون عنوان
Zakaria Soliman - Untitled

شادى النشوقاتى 1971

تخرج فى كلية التربية الفنية وعين بسلكت التدريس فيها، شادى النشوقاتى شاب طليعى لمع فى دورات صالون الشباب كمصور جسور يعالج المسطحات الواسعة بالوان تهشيرية من الباستيل والزيت والالوان المسيله، تتركز فى مناطق وتختطف فى مناطق أخرى لتخلق بؤرا تجتذب العين وتحدث نبضا من نوع خاص اعماله فيها حس بالرفاء وبالموت كأشعار أمل دنقل الأخيرة، وهو بذاته يتمتع بشخصية تأملية شاعرية عميقة.

وقد حقق النشوقاتى نجوميه مبكرة نتيجة لاجتهاده وثقافته وطموحه اللامحدود، وقد مثل مصر فى بينالى فينسيا الدولى عام 1999 مع الفنان جمال عبد الناصر حيث قدم جانبا من العرض عبارة عن عمل فنى مركب وجداريات استخدم فيها الزجاج والاسمنت والخيوط والاختاب القديمة والشعر الأدمى الذى جمعه من حلقى الشعر بالمدينة والشمع المسكوب، ليتكامل مع أعمال جمال عبد الناصر ساطعة الالوان فطرية فى طراحتها ومباشرتها فى مخاضية الحس، وقد ركز فى السنوات الأخيرة على الأعمال الفنية المركبة والأعمال المفاهيمية، وقد حصل على منحة من مؤسسة الفولبرايت الأمريكية لدراسة التعبير الفنى باستخدام الفيديو، عام 2001.

شادى النشوقاتى - السرير - ١٩٩٥
Shadi El Noshokafi - The bed - 1995

صلاح حماد - جريد
Salah Hammad - Abstraction

صلاح حماد ١٩٦١

تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1986 حصل على جائزة الدولة للإبداع حيث أقام في بيترا سانتا بايطاليا ليتعامل مع نحت وسباكة البرونز والتشغيل بالرخام وحصل على منحة التفريغ للإبداع الفنى من وزارة الثقافة من 1992 إلى 1995 وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية للفنون عام 2000 وهو من تلاميذ الفنان آدم حنين ويشارك في سمبوزيوم النحت بأسوان في عدة دورات.

له أسلوب مميز في النحت في الأحجار الصلبة والبرونز والنحاس - كتل (ميتمايلة) مختزلة ذات ملامس أشبه بأسطح النحاس المطروق هيئات تكعيبية حدائية وتكوينات نحتية أفقية متميزة من الاسطوانة والكرة.

طارق الكومي
Tarek El-Komy

طارق الكومي 1962

مدير متحف محمود مختار بالجيزة.

منذ أن حاز على الجائزة الأولى للنحت في صالون الشباب الأول، وجائزة العمل الفني المركب في الصالون الثالث.

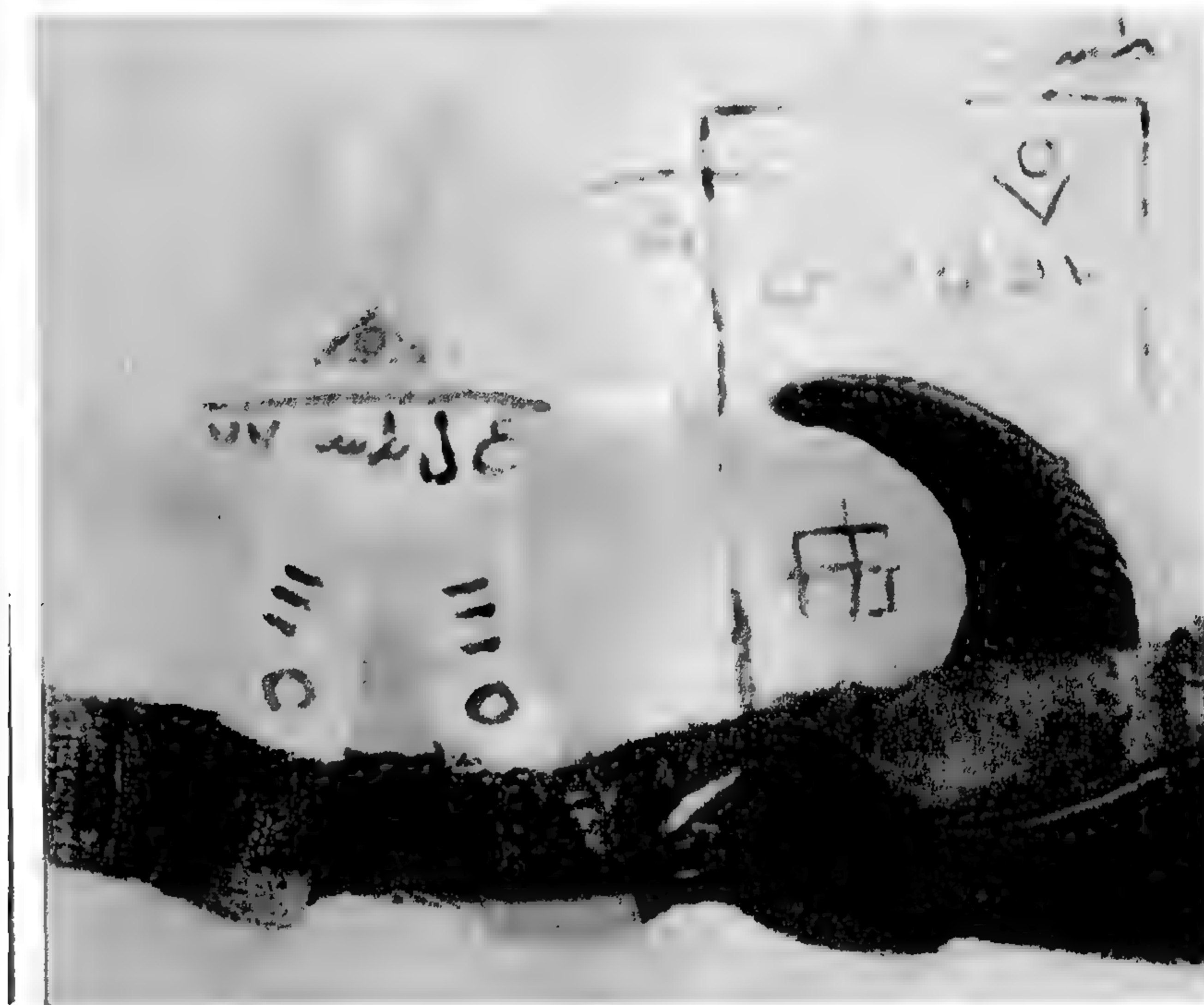
أثبت طارق الكومي مكانة مركزية في النحت المصري الحديث لقدراته المتنوعة والمتباينة أحياناً فهو فنان مقاولات نحتية ونحات تماثيل ميدانية تتوضع لتلقى وذائقة المسئولين والجمهور ونحات مبدع من الطراز الأول في صياغة الكتل المجردة والشخص المختزلة بسيطرة على التضاريس والعلاقات النحتية للكتل وهونحات طليعى في خامه الجرانيت ينحت كتلاً تنضج بالحيوية والطاقة التعبيرية والطموح كما تعامل بنجاح مع التشكيل المجسم بألواح الصاج في ورشة عمل مكتبة الإسكندرية.

ومن ثم فهو فنان حقيقي يملك طلاقة ومرونة في تطويع أفكاره النحتية للخامات التي يتعامل معها ومتجدد في صياغاته النحتية التعبيرية، حصل الكومي على جائزة الدولة للإبداع ليقيم في روما عامان ينحت ويتعرف على التيارات الفنية هناك وحاز على العديد من الجوائز فضلاً عن ما سبقت الإشارة إليه.

عادل ثروت 1966

تخرج في كلية التربية الفنية عام 1990

حصل على درجة دكتوراة الفلسفة في التربية الفنية عام 2001 حاز العديد من الجوائز من بينها جائزة جمعية نقاد الفن الدولية، الايكا، لقضاء مدة من الزمن في هولندا، الفنان عادل ثروت مصور وفنان تركيبى يستخدم الخامات الصناعية كلوحات الكهرباء ومقومات ومبات الاجهزة الالكترونية والاجزاء الصناعية، متداخلة مع عناصر طبيعية كالالياف وقروص الاشجار وقرون الحيوانات، ويمتزج كل ذلك مع العناصر التصويرية المرسومة بقدر كبير من المبالغة التعبيرية والتلميحات الهزلية المعبرة عن هزيمة الانسان امام الواقع وانواء القاسية، ومن ثم فإن في أعماله مسحة سحرية وأخرى مأساوية، يستخدم اللون الأبيض الخشن واللون الأحمر الصريح مع مجموعات لونية مخلوطة وعجائن لونية ولقافات خشنة من الأقمشة.

عادل ثروت - معتقدات شعبية - ١٩٩٨
Adel Sarwat - Folk beliefs - 1998

عبده رمزي - حيوان خرافي
Abdul Ramzy - Monster

عبده رمزي 1961

كان عبده رمزي يعمل حدادا في مدينة بنها فأصبح الحديد طيعا في يديه وعرف اسرار تشكيله ولحامه، وطرا على ذهنه أن يصنع بعض النماذج من بقايا الحديد والصاج فلاقى استحسانا كبيرا من قبل الدوائر الفنية فشجعه ذلك على مواصلة العمل الفني التلقائي وتطوير ملكاته الفنية من خلال التشكيل بالحديد ليصبح واحدا من أبرز النحاتين التلقائين في مصر، ولتصبح له مكانة استندعت أن يتم عرض تماثيله الوحش المفعم بالتعبير والنفض الحيوي والخيال مع التوازن والايقاع المتميز بجوار تمثال رائد النحت المصري الحديث محمود مختار بالدور الرئيسي بالمتحف.

عصام درويش 1970

مدرس النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، يشارك في العديد من ورش العمل وسمبوزيوم أسوان الدولي عامي 1998-1999 وحاز على جائزة ثانية في سمبوزيوم مؤسسة إعمار بدبي عام 2003 وعلى جوائز عديدة في النحت من المعارض والمسابقات والمصالونات الفنية.

فنان تجريدي يتعامل مع الكتل البنائية المركبة من جزيئات ذات طبيعة هندسية صندوقية وخطوط دائرية ونحت بارز على أسطح تلك الكتل يتعامل مع الجرائيت والبازلت والبرونز في أعماله المجسمة.

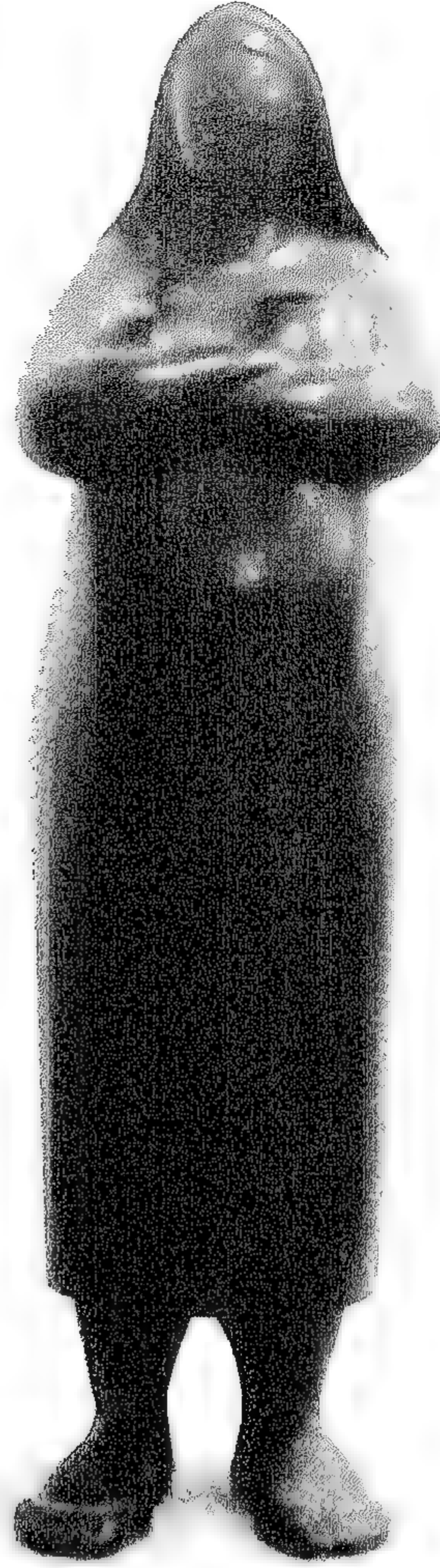
عصام درويش
Essam Darwish

عماد أبوزيد 1965

عضو هيئة تدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان وهو فنان مثقف وباحث مدقق ذو نظرة تحليلية نقدية للأعمال الفنية، وهو من نجوم صالون الشباب الذين تألقوا في أفكارهم المتجددة للأعمال الفنية المركبة في الفراغ سواء في عروض الصالون والمعرض القومي أو في معارضه الخاصة التي تعكس حساً مفاهيمياً نقدياً لأحوال الثقافة والسياسة والوطن بصورة رمزية مشفرة يتعامل مع الخامات والأشياء الدارجة كالصحف والمجلات والملابس والأواني والأرفف وما إلى ذلك لبلورة أفكاره الفراغية.

عماد أبوزيد - اختراق - ١٩٩١
Emad Abu-Zeid - Penetration - 1991

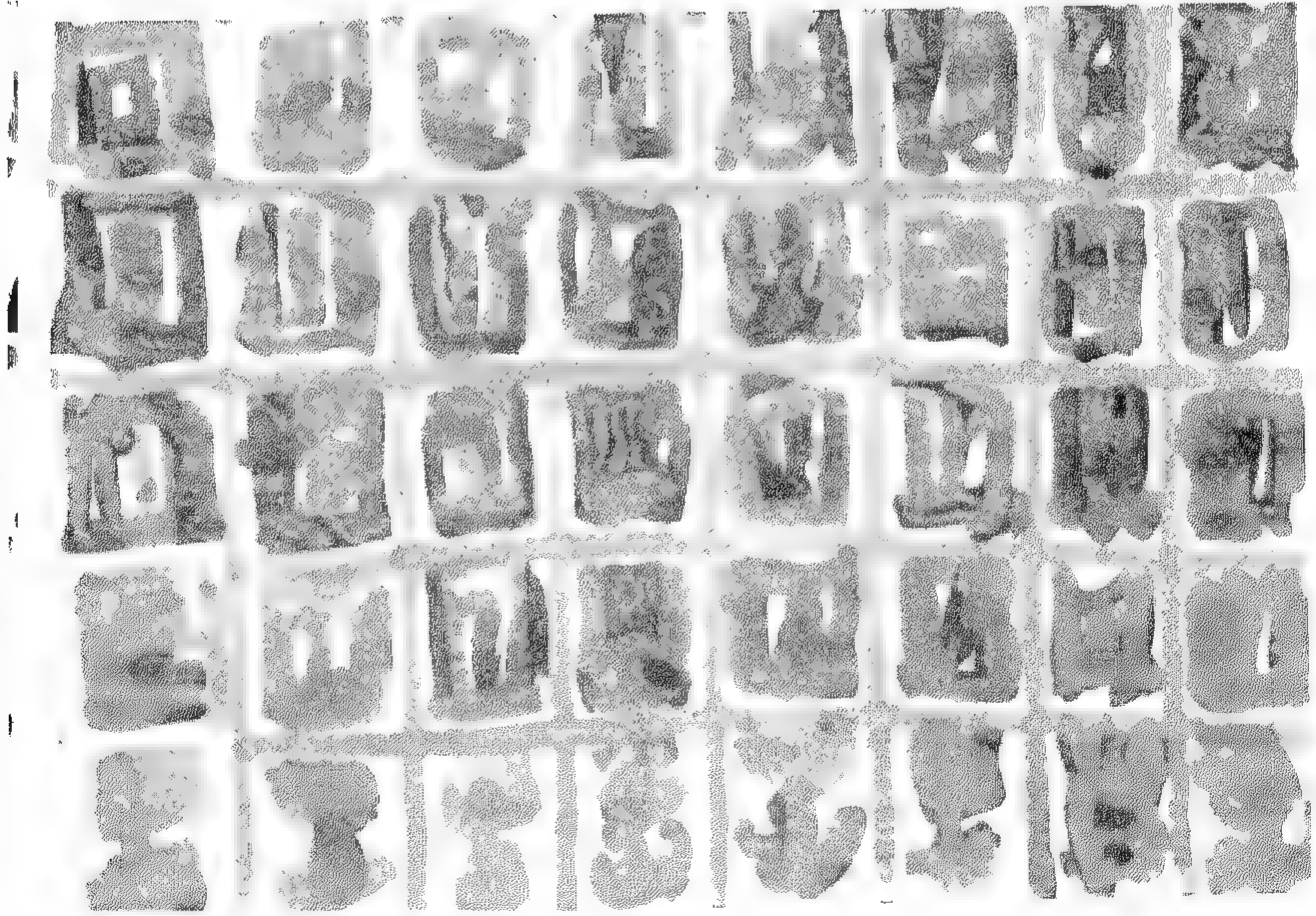
محمد الفيومي - بدون عنوان - ١٩٩٩
Mohammed Al Fayoumi - untitled - 1999

محمد الفيومي 1963

نحات موهوب لباح لظواهر الحياة الريفية، الفيومية بصفة خاصة، منحوتاته مذهشة لتكورها وتكتلها، مع سكونيتها وحسها الكاريكاتيري الساخر، ألوانه برونزية وملاص السطوح كجلود الحيوانات يعطى إحساساً بالنبض الداخلى للكتل النحتية المميزة التى حصل بها على جوائز عديدة.

محمد عبد المنعم إبراهيم 1965

مصور شاب متمكن تعتبر أعماله قراءة حداثية لفتاني جماعة الفن المصرى المعاصر،
الجزائر، ونداء، ورافع، يتمتع بطلاقة وتجدد إبداعى وتمكن فى التعامل مع اللون وحركة الفرشاة
الحررة فى التعامل مع الوجه الإنسانى المرتكن إلى ثقافة أفريقية.

محمد عبد المنعم إبراهيم
Mohammed Abdel Moniem

محمد فتحي أبو النجا 1960

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1983، فنان تجريدي مثقف ومبتكر يتبنى النزعة التجريبية في التعامل مع الخامات الورقية وتشكيلاتها في مسطحات وعلب ومجسمات ذات طبيعة صريحة، تبقى على مشاعر إنسانية من خلال ارتباطها بطبيعة الخامات وألوانها وملامسها قومسيرا للدورة الأولى الناجحة لبينالي خيال الكتاب بمكتبة الإسكندرية وقد اكتسب مشاعر شرقية دافئة من منحة اليابان في التسعينيات حيث عرّك خبرات التشكيل بلب الورق والألياف الطبيعية.

حصل على التفرغ للإبداع الفني في التسعينيات، ويعمل أستاذاً مساعداً للتصوير بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

محمد فتحي أبو النجا
Mohamed Fathi ABul Naga

محمود بركات 1971

الفنان الشاب محمود بركات فنان سكوندى شاب تجلت موهبته مبكرا وتمكن من ابتكار صيغة خصوصية لتصويره تتسم بالحوية والجرأة، شخوص ووجوه فى تكوينات ديناميكية تتداخل شرائط وبقع الالوان بصورة حركية فى صياغة النسيج العام للوحة، مع شرائط تحديد سوداء عريضة مخدوشة أحيانا، الاله متجانسه رغم تعددها وتوزيعها على سطوح لوحاته فى توازن ديناميكى وإيقاع صاخب.

محمود بركات - بدون عنوان - ٢٠٠٢
Mahmoud Barkat - untitled - 2002

محمود حامد 1963

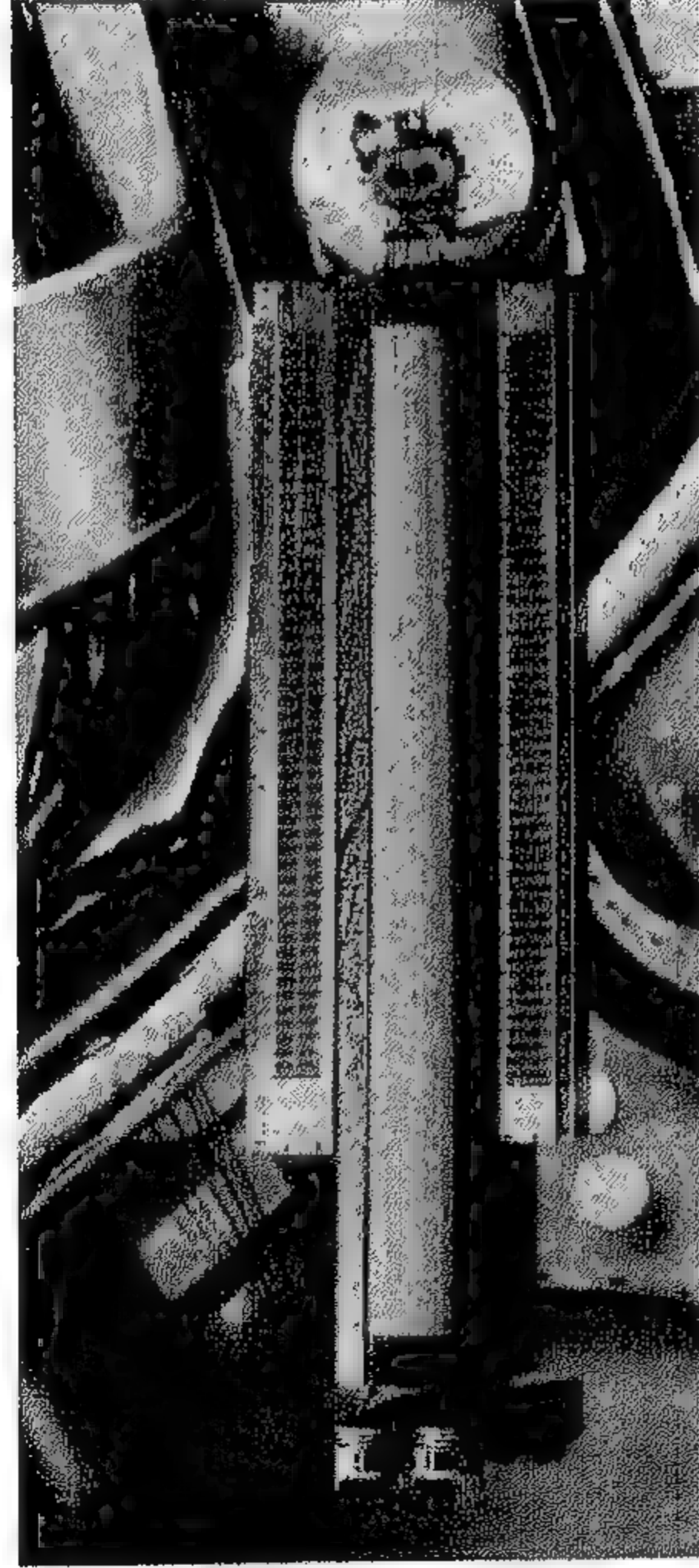
أعماله التصويرية كالحفريات القديمة تذخر بعلامات وطلاسم المخطوطات السحرية والفلكية التي احتقلت بها الفنانة عفت ناجي حوز وأخاديد ذات شطونات دقيقة وعرة حفرت على عجينة في مرحلة إتمام الجفاف والتصلب ثم تؤكسد بالألوان الزرقاء الملكية والبحرية مع اللازورد والبني المحروق والبني البرتقال، تترسب الألوان القائمة في قرار الحوز وتنحسر من المرتفعات المحيطة بها لتعطي إحساساً عتيقاً بالزمن مع شذرات من ورق الذهب هنا ومن كولاج مصور من أصول تاريخية هناك يغطيا براققات شفافة من الصبغات الزيتية المخففة لإكمال التوافق، ويحرق أطراف محيط ورق الرسم ليحول اللوحة إلى ما يشبه اللقية في قبو مسحور.

محمود حامد - تيمه
Mahmoud Hamed - Amulet

محمود منيسى 1969

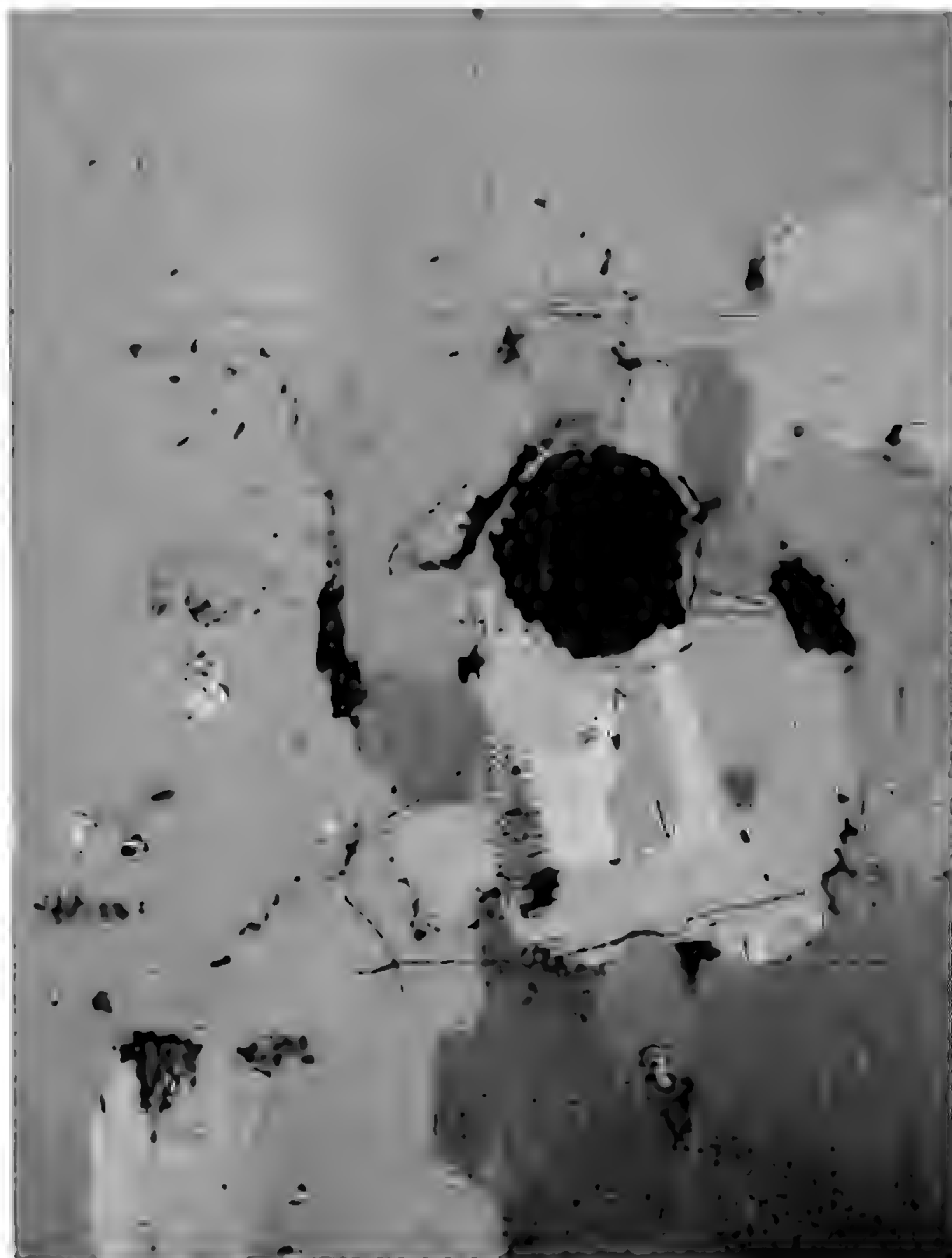
الفنان محمود منيسى من فرز صالون الشباب حيث لفتت أعماله فى التشكيل البارز والتصوير والعمل الفنى المركب انظار النقاد ولجان التحكيم فحصل على عدد من الجوائز الهامة على أعماله التى يستخدم فيها اجزاء مسبوكة لاغراض صناعية سابقة التجهيز ويؤلف بها تكويناته مع اضافة الاقمشة الملفوفة والمجعدة وطلاء العمل باللون الفضى المعدنى وفى أعماله الفنية المركبة يعتمد على حيل المنظور واسقاط ظلال العناصر بمبالغة على الأرض والجدران.

محمود منيسى- حارس بوابة الحرية - ١٩٩٨
Mahmoud Menisi- Guardian of Freedom's Gate - 1998

معتز نصر 1961

شارك في العديد من المعارض في مصر، فرنسا، لندن الفنان معتز نصر من الفنانين الشباب
اللامعين الذين اقرزهم صائون الشباب من خلال عروضه في العمل الفني المركب التي تتميز
بعمق الثقافة وجموح الخيال وتغلب على أعماله نوعية العمل الفني المركب باحثا عن مغزى
مفاهيمي معين في كل حالة.

معتز نصر- بدون عنوان - ١٩٩٩
Moataz Naer - Untitled - 1999

ناجي فريد تادروس 1964

تخرج في كلية التربية الفنية عام 1990 فنان شاب طليعى يهتم بالاعمال النحتية التي تتحرك حركة دائرية على لولب المصنوعة من صاج سابق التصليح بعد سحقه تحت أقدام جبارة ليصبح مجعدا أو مختل الصيغة، وهي الفترة الأخيرة يواصل بحثا في جماليات الفن المصرى في الدولة القديمة برسوخه وتكتله الرصين حيث ينحت الكتلة الراسخة من حجر صلب يؤلف بينها وبين اجزاء صنعت من المعدن المسبوك ليحدث التباين بين خامه البازلت الصلبة وخامه النحاس.

ناجي فريد تادروس - ٢٠٠٢
Naghi Farid - 2002

هاني فيصل 1968

تخرج في كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 1991 مدرس النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة شارك في سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان في دورات اعوام -1997 2001-2002 وحصل علي جوائز عديدة .

تطورت تجربة هاني فيصل من الانشغال بالمهارات الحرفية والتحويلات التراثية التقليدية في أوائل التسعينيات إلي فن حدائي متقدم بفضل تتلمذه علي يد الفنان الطليعي الدكتور رمزي مصطفى ثم علي مقربة من الفنان آدم حنين فيما بعد وقد درس بعمق اكايمي تقنيات التشغيل الشمعي للنحت وسباكته بالبرونز حيث نحت منمنمات نحتية بالبرونز تتسم بالتعبير والحيوية ولكنه قد وصل إلي ضالته الفنية بعد تجربة السمبوزيوم بأسوان والتألف مع الجرائيت الذي شكل منه اعمالا طليعية مينيماالية رائعة شاعرية في تنقلات تضاريسها المختزلة ورمزيتها الإنسانية.

هاني فيصل - ساعة الزمن - ٢٠٠٧
Hani Fayal - Hour of the time - 2007

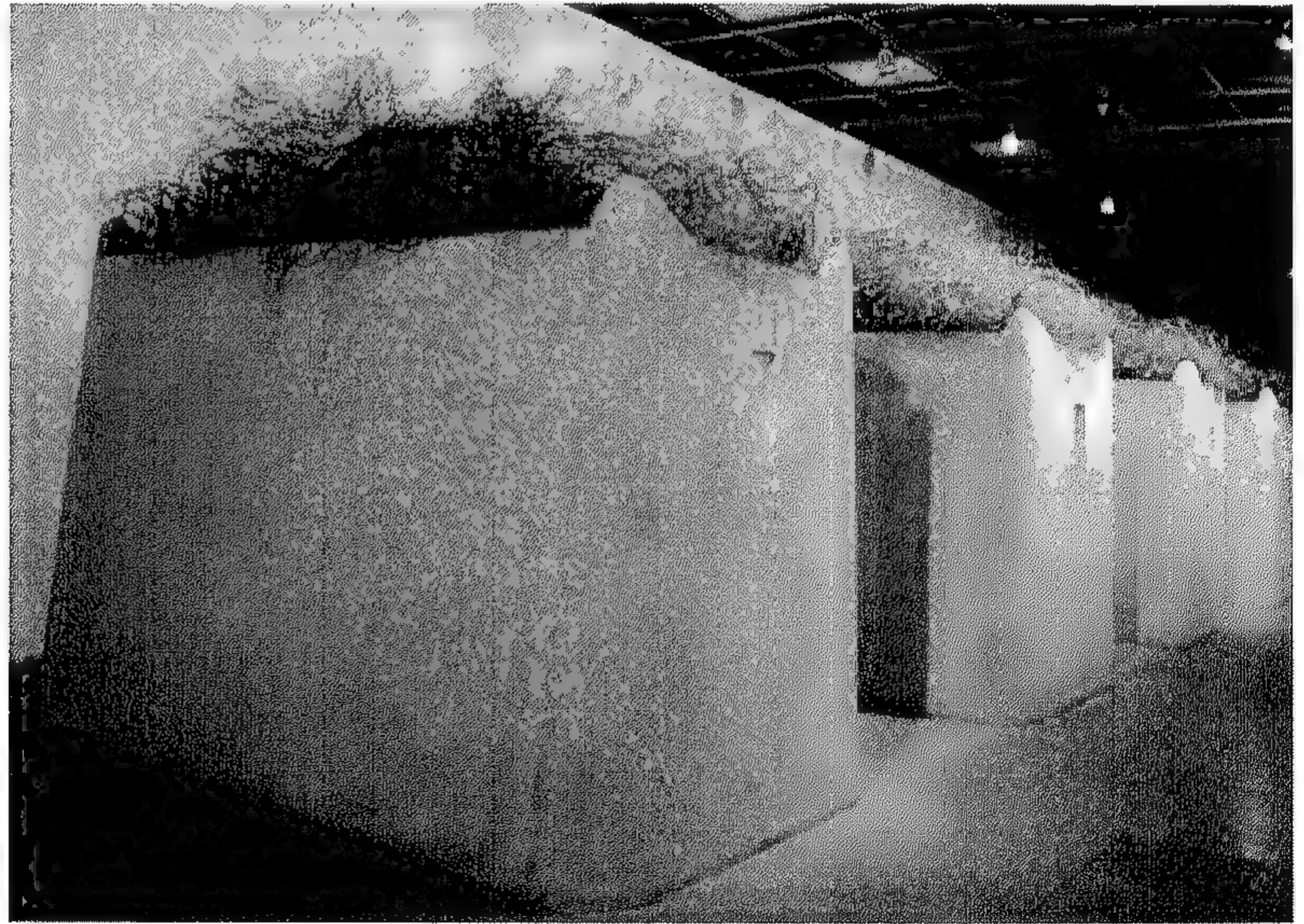
هشام نوار- بدون عنوان
Hisham Nawar - untitled

هشام نوار 1967

نحات تجريبي طليعى ومصمم جرافيكى ممتاز يتعامل مع الخامات والأشياء المستعملة سابقة التجهيز في أعماله الاسمبلاجية النحتية، كما يتعامل مع متواليات العنصر الواحد والعناصر ذات الطبيعة المفاهيمية والتراكيب الملونة ويعتمد في عمله هذا على قدراته التأملية وثقافته الواسعة وخبراته الحرفية في الخامات ومناهج التشغيل والتوليف، وقد استفاد هشام نوار كثيراً من تتلمذه على الفنان آدم حنين واقترب به الشديد من تجربته الفنية.

وائل شوقي 1971

فنان سكندري شاب طليعى، عرف بأعماله المركبة الطموحة ولمع في دورات صالون الشباب وحاز على الجائزة الكبرى في بينالي القاهرة الدولي عام 1996 على عمل مركب ضخم بعنوان النوبة المجمدة وله في متحف الفن الحديث عمل فنى مركب (الوليمة الرمزية) ينتسب إلى لوحة صورها الفنان سمير رافع في الستينيات مجسدة وتتنفس هوائها الخاص صرحية مهيمنة على المشاهد بطبيعتها الطقسية الميتافيزيقية، كما أن له أعمال فنية مركبة في الفراغ يستخدم فيها خامات ذات دلالات تعبيرية كالقطران (الزفت) وبقايا البترول والألياف الزجاجية والأسلاك المعدنية، تعبر عن نقد لهيمنة الذوق الخليجي على المجتمع المصري

وائل شوقي - النوبة المجمدة - 1996
Wael Shawky - Frozen Nuba - 1996

الخاتمة

وفي نهاية الكتاب أود أن اعاود التأكيد بأن هذا الكتاب أبعد أن يكون بانورامياً يشمل كافة الفنانين والمذاهب والاتجاهات الفنية في القرن العشرين في مصر، فهذا بالقطع ميدان يستحيل على حجم مثل هذا الكتاب أن يغطيه بصورة مقبولة، فبحر الإبداع المصري في القرن العشرين ذاخر ومتدفق، وهناك فنانين لهم مكانتهم وآخرين لهم دورهم الفعال وفريق ثالث شق لنفسه طريقاً جديداً في بحر الإبداع هذا، لم يشار إليهم في هذا الكتاب سهواً أو لشح المصادر الموثوقة عنهم.

وأود أن أعتبر كتاب بانوراما فن الجرافيك المصري في القرن العشرين - الذي شاركت في تاليفه ونشرته مكتبة الإسكندرية - متمماً لهذا الكتاب إذ فيه انفتاح واسع على حركة الحفر في القرن العشرين بقدر يتعذر علي هذا الكتاب الإلمام به بينما عمدت الي تضمين جيل الرواد من الجرافيكين دون غيرهم في هذا الكتاب الجديد.

أما الفنانين الخزافين فقد وجدت أن هذا الكتاب المحدود لا يتسع لتغطية إبداعهم بصورة لائقة. خاصة وأتينا بصدد إتمام العمل في كتاب متخصص عن فنون الخزف في مصر في القرن العشرين سيوفي بقدر من الوفرة بهذا الدور مكثفياً بعرض الخزافيين الذين عالجوا فن النحت بخامات الخزف في هذا الكتاب الحالي.

وبقدر ما بذلت من جهد ودرس في إعداد هذا الكتاب بقدر ما اعتذر عن ما هو خارج عن طاقتي مما سيكتشفه الباحثين والنقاد.

المصادر

- أحمد أحمد يوسف: الفنان محمد حسن، دار المعارف، القاهرة 1956
- أحمد تيمور، «خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب»، دار الكتاب العربي، مصر، 1957
- أحمد تيمور: التصوير عند العرب، دار الكتاب العربي، مصر، 1957
- أحمد فؤاد سليم: سبع مقالات في الفن: آفاق الفن التشكيلي الهيئة العامة لقصور الثقافة 1998
- إبداعات المرأة المصرية المعاصرة في الفن التشكيلي، متحف الفن المصري الحديث، وزارة الثقافة، المركز القومي للفنون التشكيلية
- الطابع القومي لفنونا المعاصرة: دراسات وبحوث، لجنة الفنون التشكيلية - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1978
- الفن المعاصر في مصر، متحف الفن الحديث فبراير 1956
- الكونت دار سكوت: سمير رافع وإنتاجه الفني، مطبعة الرياض، القاهرة، 1951
- المعرض الثاني لجماعة الفن الحديث القاهرة مارس إبريل 1949
- المعرض الثاني للفن الايطالي المصري، نادي المعلمين بالجزيرة 10-30 يناير 1954
- المعرض الثاني لجماعة الفن المعاصر، دار خدمة الشباب، القاهرة، مايو 1948
- المعرض الشامل لأعمال الفنان صلاح طاهر بين عام 1932 حتى 1981، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للفنون والآداب، القاهرة الاسكندرية، 1981
- المعرض التاسع لرابطة خريجي المعهد العالي للتربية الفنية، متحف الفن الحديث، القاهرة 1960
- التشكيليون المتفرغون المعرض السنوي، دورة التفرغ للعام 96-1997، الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، المجلس الأعلى للثقافة، مجمع الفنون، بالزمالك
- النحت المصري المعاصر، وزارة الثقافة - المركز القومي للفنون، مصر أكتوبر 1987
- بدر الدين أبوغازي: جيل من الرواد، الفنون الجميلة في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1975
- بدر الدين أبوغازي: راغب عياد، الهيئة العامة للاستعلامات القاهرة بدون تاريخ
- بدر الدين أبوغازي، محمود سعيد، مطبعة مصر القاهرة 1960
- بدر الدين أبوغازي، مختار، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1998
- ثلاث أجيال من فناني الإسكندرية، الاتيليه، نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، جماعة

الفنانين والكتاب 1986

جمعية محبي الفنون الجميلة : الكتاب السنوي الأول 1960-1961

حسن عبد المنعم كامل : الفن في مصر عبر العصور ، « الشخصية المتميزة » ، الفن وإعادة بناء الشخصية المتميزة للبلاد ، وزارة الثقافة ، مركز الفن والحياة ، الجمعية الجغرافية المصرية ، القاهرة ، 1970

حسين يوسف أمين : مقدمة دليل معرض الجزائر 1951

دليل معرض الحسين فوزي بين أسوان والسد العالي ، جمعية محبي الفنون الجميلة القاهرة
ابريل 1967

راغب عياد : مقدمة دليل معرض الجزائر ، 1951

راغب عياد : .. خمسون عاما في خدمة الفن ، جمعية محبي الفنون الجميلة والمعهد الثقافي
الاطال في ج.م.ع. من 24 فبراير إلى 10 مارس سنة 1973

رشدي أسكندر وآخرون : 80 سنة من الفن 1908-1988 . الهيئة المصرية العامة للكتاب
القاهرة ، 1991

رضا شحاتة : سعد الخادم ، الفنان المربي ، رائد الفنون الشعبية بمصر كلية التربية الفنية
جامعة حلوان القاهرة 1991

رمسيس يونان : دراسات في الفن ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1969

سعيد الصدر ، شيخ الخزافين ، ساحر الألوان 1909-1986 ، مركز الجزيرة للفنون ، وزارة
الثقافة ، المركز القومي للفنون التشكيلية ، الإدارة العامة للمتاحف والمعارض ، القاهرة

سمير غريب : نقوش على زمن صفحات من تاريخ الفن التشكيلي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
مهرجان القراءة للجميع ، القاهرة ، 1997

سمير غريب : « راية الخيال » دار الشروق ، القاهرة ، 1992

سمير غريب : صفحات من تاريخ السريالية في مصر ، فنون عربية ، العدد الخامس ، المجلد
الثاني ، دار واسط للنشر المملكة المتحدة ، 1982

سمير غريب : « الهجرة المستحيلة سمير رافع من درب اللبانة إلى باريس » ، الهيئة المصرية العامة
للكتاب مهرجان القراءة للجميع ، القاهرة ، 1999

صبحي تادرس : دروس رسم المجسمات لتلاميذ المدارس المصرية ، المطبعة الرحمانية القاهرة
ابريل 1927

صبري منصور : دراسات تشكيلية ، أفاق الفن التشكيلي ، الهيئة العامة لقصور الثقافة . القاهرة
2000

- صائلون القاهرة الرابع والثلاثون: جمعية محبي الفنون الجميلة القاهرة مارس 1958
- عبد الحميد العاجاني: رياض جندى ملطى، «تاريخ الفن الجميل»، دار الكتب المصرية، القاهرة 1929
- عبد المنعم أبوبكر: القاهرة في ألف عام 996-1969، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1996
- عز الدين نجيب: «فجر التصوير المصري الحديث»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، 1982
- عفت ناجى-محمد ناجى: كراسات شبرا منت، القاهرة 1988
- عصمت داوستانى: محمود سعيد «مائة عام من الإبداع»، الهيئة العامة لقصور الثقافة. العدد الثامن، القاهرة، 1997
- فؤاد كامل: دليل المعرض الخامس، رواق الفن القاهرة، إبريل، مايو، 1967
- فؤاد كامل: «تأملات في الفن»، دار المعارف، القاهرة، 1992
- كمال الملاخ: جمال السجينى الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة بدون تاريخ
- كريستين روسيون: «محمد ناجى»، مسيرة التشكيلية، محمد ناجى - كراسات شبرا منت، القاهرة 1988
- محمد صدقى الجباخنجي: تاريخ الحركة الفنية في مصر الي عام 1945، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1986
- محمد راتب صديق: تجربتي في الفن والحياة، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 1989
- محمد راتب صديق: تجربتي في الفن والحياة، الجزء الأول الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1994
- محمد حمزة: «الصعود الي المجهول»، طريق التجريدية، دراسات في نقد الفنون الجميلة الجمعية المصرية للنقاد بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1997
- محمد وهبة: فن الرسم الزخرفى: مجلة العمارة، القاهرة. 1952
- محمد احمد حسن سالم: «مدخل إلى الفن التشكيلي المعاصر» رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، 1975
- محمد عزت مصطفى: ثورة الفن التشكيلي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، دار القلم، القاهرة 1966
- محمود خيرت: «الوسيلة إلى الفنون الجميلة»، مطبعة أمين عبد الرحمن، القاهرة، 1924
- مصطفى الرزاز: الفنان عبد الرحمن النشار، المجلس الأعلى للثقافة مصر 2004

- مصطفى الرزاز، الفنان مصطفى عبد المعطي، مكتبة الإسكندرية 2003
- مصطفى الرزاز، فنانون من مصر، أفاق الفن التشكيلي الهيئة العامة لقصور الثقافة 2007 القاهرة.
- مصطفى الرزاز، «محمود سعيد»، أفاق الفن التشكيلي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1998
- مصطفى الرزاز، «الفن المصري في كبسولة نظرة مجهرية على الفن التشكيلي في مصر» «مقابلات»، مركز الدراسات والوثائق القانونية والاقتصادية والاجتماعية المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بدون سنة نشر.
- مصطفى الرزاز، البحر المتوسط حضارة... حاضر الندوة الدولية الموازية، بينالي الإسكندرية الواحد والعشرون لدول البحر المتوسط في الفترة من 2001/10/26 إلى 2001/10/28 مكتبة الاسكندرية
- معرض أعضاء هيئة التدريس من الرعيل الأول والثاني، العيد الماسي لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة جامعة حلوان 1983
- معرض فن الحضر الفرنسي المعاصر، وزارة الثقافة، الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجية، القاهرة، 1967
- معرض أعمال الفنان محمد ناجي، مرسوم ناجي بالهرم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الجمهورية العربية المتحدة، 1959
- معرض أساتذة المعهد في التصوير والنحت والفنون العملية، المعهد العالي للتربية الفنية القاهرة، يناير، 1951
- متحف الفن المصري الحديث، وزارة الثقافة، المركز القومي للفنون التشكيلية، مصر 1992
- نازلى مذكور، «المرأة المصرية والإبداع الفني»، دار تضامن المرأة العربية القاهرة، 1989
- نعيم عطية، «العين العاشقة»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1986
- نعيم عطية، «العين لاتزال عاشقة»، أفاق الفن التشكيلي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1999
- يوسف سيده، وزارة الثقافة، المركز القومي للفنون التشكيلية مجمع الفنون بالزمالك 1988

The book also reviews the past eighty years of the museum's acquisition processes and criteria and describes the procedure for setting strategy and objectives for adding to the collection

Ahmed Fouad Salem, Helmy El Touni, Mostafa el Razzaz, and Ali Nabil Wahba, four members of a larger committee were elected to undertake the task in the designated with the assistance of several dedicated members of the museum staff

The new concept of the museum display is based upon the following criteria

The ground floor is devoted to exhibit a selection of artworks created in the last twenty five years of the Egyptian art movement in the 20th century in a panoramic mode; works of diverse generations, art medias, styles and subject matter are displayed. Two distinct art works from an earlier period are also and «Isis»-a statue by ,1964-displayed on the floor: «The City» a large painting by Mohamed Said, 1897 .1924-Mahmoud Mokhtar-1891

Utilizing the historical hierarchy in displaying the sequential generation of artists, works on the first and second floors are chronologically ordered from the second decade of the 20th century till the present day Distinguished artwork selections are exhibited in the balconies of the first & second floors, each relevant to its generation cycle nearby in the museum halls

A new gallery hall under the name «Dimensions» is designated to show the sequence of monthly reviews of a selection of fine art work that had not been properly displayed to the museum audience in the past, and had not previously acquired adequate publicity

A hall in the second floor is devoted to exhibit a documentary of the radical art groups established in the 20th century

Mostafa El Razzaz

Cairo-2007

and chairman of the house in Egyptian parliament used his political power, personal relationship with the King to enhance the art movement and lay the foundation of its organizational institutions. He also succeeded in raising a national budget for national and international art acquisitions by the museum of Egyptian modern art. Mr. Khalil Bey also sponsored a large number of prestigious European and Eastern modern art shows which nurtured the appetite of young artists for modern adventure in visual art

A group of important Egyptian women including Princess Fatma Ismail, Amina Hanem Elhamy and the feminist leader Hoda Hanem Sharawy supported the flourishing movement of modern art as did enlightened religious such as Shiekh Rifaa El Tahtawy, Sheikh Gamal El din El Afagany, and the imminent Shiekh Mohamed Abdou

Forefathers of the Egyptian modern art movement included Hosien Yossef Amin, Hamed Said, and Yossef El Afffi who mentored school students that later became prominent artists capable of nourishing national qualities in original forms and expressed the oppressive conditions and the emotional reactions of the poor in the rural district of El Sayeda Zeinab

They established groups with national objectives such as «The Group of Contemporary Art» by Husien Yossef Amin, Hamed Nada, Abdul Hady El Gazzar, Samir Rafi, Ahmed Maher Raef and others, «The Group of the New Eastern Artists», «Gamaat El Fannaneen El Sharkleen El Gudud» - Led by Yossef El Afifi, and «Arts and Life group». «Gamaet El Faan wa Al Hayat» led by Hamed Said, who was commissioned to organize the national program for research and scholarship to artistic creation by the politically sophisticated minister of culture in the Dr. Tharwat Okasha in the sixties

The sixties witnessed a great deal of glamour, depth, and ambition. Two artistic groups emerged during that era: «The Five artists Group» - consisting of Farghaly Abdul Hafiz - Abdul Rahman El Dawakly - Ali Nabil Wahba - Nabil El Housieny, & Reda Zaher. The second group «The Experimentalists» founded in Alexandria by Mahmoud Abdalla, Mostafa Abdul Motty, and Said El Adawy

The seventies in Egypt were years of artistic deterioration and deficits in the cultural and art scene due to the sudden economic and political changes but in the beginning of the 1980>s a radical group named «El Mehwar» or «The Axis Group», was founded by the book's author, Mostafa El Razzaz, Ahmed Nawar, Farghaly Abdul Hafiz, and Abdul Rahman El Nashar and opened new avenues to the youth movement including the «Annual Youth Cairo Salon» to experiment with post-modern and non-conventional modes of expression

All in all, the book reviews over 200 individual artists from all generations, and different styles, describes their status and contribution and analyzes their styles and developmental stages

traditional basis to its incorporation of western media and styles which was pivotal to the development of the Egyptian taste for western art, architecture, and other social and cultural phenomena. Therefore, while Bonaparte's expedition to Egypt was ultimately a military failure, its cultural impact was significant. On the one hand, Egyptians were sent to France, Italy, and England to study modern technology, science, and art. On the other hand, a great number of European 'oriental' artists visited and/or stayed in Egypt to paint themes and subjects that seemed exotic to their eyes. They held art exhibits in Cairo and Alexandria, established private schools -ateliers- to teach Egyptians painting and sculpture, acted as patrons of the art scene, and donated invaluable collections of artwork to the authorities as a foundation for a national collection of world art

There is a review of the Egyptian search for a national identity in relation to the resistance movement against British colonization and the revolutionary struggle for freedom and liberation in the arts of painting and sculpture exemplified the admiration of the revolutionary leader Saad Pasha Zaghlul of the pioneer sculptor, Mahmoud Mokhtar's Salon de Paris prize-winning statue 'Egyptian Renaissance and Upheaval' in their meeting in Paris in 1919

The book traces the active radical movements of liberation from the academic western style through the cultural and political context and parallel developments in other art forms such as singing/songwriting, music, theater and cinema, literature and poetry. It refers to the trend of establishing art societies and radical art groups, such as the Luxor Atelier, which encouraged young artists to interact with the environment, people, and movement of the patrimony of the past. A new energetic group, the «Art & Freedom Group,» adopted surrealism as a style of expression of the rejection of the academic conservative approach, and used it as a means of criticizing the country's social and political corruption. Groups like these were important in opening avenues for experimentation in modern modes of expression in painting and sculpture

The nineteen thirties in Egypt were years of enlightenment and the flourishing of intellectual thought and cultural experience. In the mid-thirties a group of art education pioneers emerged, led by Habib Gorgy, who adopted the spontaneous modes of art and folk art as powerful stimuli for contemporary artists. He also founded the «Gamet El Daaya El Fanyia» group who used aquarelle medium in their paintings of Egyptian scenery and Coptic monasteries

The book also refers to Egyptian patrons of the fine arts in Egypt. Noblemen and wealthy national political and economic leaders, thinkers, from the middle class, and religious leaders, all propagated the importance of fine arts as a major pillar of civilization. Prince Yossef Kamal established the first school of fine arts in Egypt in 1908 from his personal funds, fostered its development, sponsored its graduates, and sent some to prestigious art academies in Paris to enhance their training and interaction with the art movement there. Mohamed Mahmoud Khalil Bey, the founder of the society of fine art lovers

Modern Egyptian Art 20th Century

**Mostafa El-Razzaz
2006**

Preface

This book offers a compelling overview of modern Egyptian art in the twentieth century. Its content includes an introduction of Egyptians as an historical people, concerned with collecting treasures and art works with symbolic, aesthetic, and memorable merits beginning from the times of the Pharaohs through the Ptolemaic period when artifacts of historical significance were enthusiastically collected by institutions, groups, and individuals to create a national treasury in the temples and pharaoh's palaces. During the reign of Ptolemy I Soter - a museum and a zoo opened their doors to the public and scholars came from all over the world to the complex of bibliotheca Alexandrina established in 294 B.C.

The artists and scholars who accompanied Napoleon Bonaparte's expedition to Egypt exposed the country to the concept of museum building. They chose the Mamluky house of Hassan el Kashef to exhibit historical and religious paintings and maps. Founded as fairly moderate establishments, modern Egyptian museums gradually became more sophisticated. The modern art museum established by Mohamed Mahmoud Khalil Bey, a well-known art collector of 18 & 19th century European art, was no different. In the early nineteen twenties, Khalil, who was particularly fond of French art, became a patron of the Egyptian modern art movement and established the Society of Fine Art Lovers, the Annual Cairo Salon, and seminal national works for the museum's unique collection of 20th century Egyptian art.

The book reviews the development of the collection and its host residence at the Grand Palace of Gezira Exhibition Complex which was converted to a cultural complex in the mid nineteen eighties and now accommodates the new opera house, art galleries and other cultural facilities. The museum building, a hybrid of Modern Islamic Art and Art Deco styles, was designed by the pioneer Egyptian architect Mostafa Fahmy Bey in 1936 for the Royal Society of Agriculture, and was the venue of a number of important art exhibitions including the French Art and Decorative Arts Exhibition held in 1938, under the auspices of prince Omar Toussun Pasha.

It also reviews the metamorphosis of the modern visual arts movement in Egypt beginning from its

الفن المصري الحديث القرن العشرين

د. مصطفى الرزاز

حقوق الطبع محفوظة

للدكتور مصطفى الرزاز

رقم الإيداع

--

الفنان / محسن شعلان
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

د . صلاح المليجي
رئيس الإدارة المركزية
للمتاحف والمعارض

أ . سامية سمير

أ . علاء شقوير

محمد جاد الله
الإخراج الفني والتصميمات
محمد السيد محمد
تنفيذ جرافيك

د . حسان صبحي
مراجعة إعداد النص

يتناول هذا الكتاب موقف المصريين من الفنون الجميلة منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى وقت نشر الكتاب 2007 من خلال محاور ورؤس موضوعات تتعلق بفكرة المتحف في وجدان المصريين منذ أقدم العصور . ومتحف الفن المصري الحديث والمجموعة القومية من الفن المصري الحديث التي بدأ في تجميعها واقتنائها محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ ورئيس جمعية محبي الفنون الجميلة منذ العشرينيات من القرن العشرين .

موضوع آخر يتناول بذور التحول والمفاهيم الغربية للفنون التشكيلية ، وموضوع يشير الي رعاة الفنون من الأمراء والنبلاء ، ومن الزعماء السياسيين والاقتصاديين ، ورواد التنوير الفكري وخصص الكتاب موضوعات بعنوان الفتاوى الرشيدة ، لعرض الدور المستتير لقيادات الفتوى والتشريع بداية من الشيخ رفاعة الطهطاوى والشيخ جمال الدين الافغانى ، إلى فتاوى الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، في تبديد مخاوف التحريم ، والتبشير بأهمية الفنون الجميلة في تقدم وتمدين الأمة الاسلامية ، وموضوع يناقش أحوال الفنون الجميلة في عام 1908 برعاية الأمير يوسف كمال ومساندة وطنية والوسط الذي نشأت فيه البنية الأساسية التي مهدت لها ومساعي جيل الرواد من الرعيل الأول لتحقيق علامات الهوية المصرية في النحت والتصوير ، بعد أن استوعبوا تقنيات وجماليات الفن الاكاديمي الاوروبي في فرنسا أو إيطاليا .

وموضوع حول مجريات الحركة الفنية ، الاتجاهات والاساليب والمؤثرات الثقافية ومرجعيتها حيث يتجلى دور رواد تربويين من أمثال حبيب جورجى ، يوسف العفيفى ، حسن يوسف أمين ، حامد سعيد ، في تشجيع وتوجيه المواهب الشابة ، وتكوين الجماعات الطليعية والثورية التي قدمت تيارات فنية مستتيرة ، أو في تناول العميق للحياة الاجتماعية والملاحم البيئية والتراثية ، وفترات التوهج ومراحل الركود في الحركة ، ثم يعرض الكتاب لحياة شريحة واسعة من الفنانين المصريين ، وتحليل عطاء كل منهم الخصوصي في نهر الابداع المصري منذ جيل الرواد وحتى هناني جيل الشباب .

□ لوحة الغلاف

تفصيل من لوحة (بنت البلد) محمود سعيد

□ الغلاف الخلفى

لوحة (برج الثور) الفنانة عفت ناجي

Bibliotheca Alexandrina

0133439